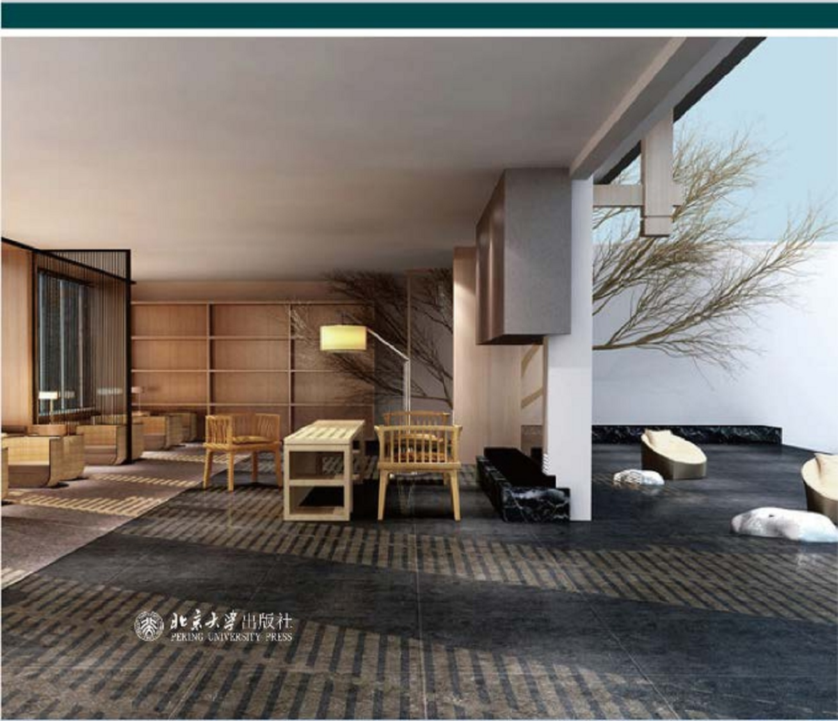
“十二五”普通高等教育规划教材
21世纪全国高等院校艺术设计系列应用型规划教材

公共艺术设计

GONGGONG YISHU SHEJI

郭媛媛 郭婷婷 编著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

说　明

本书电子版仅提供给高校任课教师使用，如有任课教师需要全本教材浏览或需要本书课件等相关教学资料，请联系北京大学出版社客服，微信手机同号：15600139606，扫下面二维码可直接联系。

由于教材版权所限，仅限任课教师索取，谢谢！

“十二五”普通高等教育规划教材
21世纪全国高等院校艺术设计系列应用型规划教材

公 共 艺 术 设 计

郭媛媛　郭婷婷　编　著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

内容简介

本书第1～3章对公共艺术设计的概念、公共艺术产生过程和发展现状及公共艺术的特质做了系统、全面的阐述。第4～6章通过对公共艺术设计过程所涉及的形式美的法则、造型的基本要素和公共艺术创作的材料与工艺的介绍，使学生更透彻地了解公共艺术设计的基本原理和创作元素。第7章主要是介绍公共艺术设计方法，极具实践性。第8章提出公共艺术的反思和展望，让学生在学习的同时进行反思及深层次的挖掘。第9章介绍了2008年北京奥运会公共艺术及武汉市江汉路步行街公共艺术设计的成功案例。本书力图通过多维的视角，以美学、设计心理学、城市规划、环境艺术设计为理论基础，对公共艺术设计进行系统、全面的叙述与展示。

本书可作为高等院校环境设计、园林景观、建筑设计专业的教材，也可作为设计爱好者自学参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

公共艺术设计 / 郭媛媛，郭婷婷编著. —北京：北京大学出版社，2017.7

(21世纪全国高等院校艺术设计系列应用型规划教材)

ISBN 978-7-301-27826-0

I. ①公… II. ①郭… ②郭… III. ①建筑设计—环境设计—高等学校—教材 IV. ① TU-856

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第301571号

书　　名　公共艺术设计
著作责任者　郭媛媛　郭婷婷 编著
策划编辑　孙　明
责任编辑　翟　源
标准书号　ISBN 978-7-301-27826-0
出 版 者　北京大学出版社
地　　址　北京市海淀区成府路205号　100871
网　　址　http://www.pup.cn　新浪微博：@北京大学出版社
电子信箱　pup_6@163.com
电　　话　邮购部62752015　发行部62750672　编辑部62750667
印 刷 者
发 行 者　北京大学出版社
经 销 者　新华书店
787毫米×1092毫米　16开本　9印张　206千字
2017年7月第1版　2017年7月第1次印刷
定　　价　45.00元

前　言

随着我国改革开放的逐步深入及经济的飞速发展，“设计改变生活”已经成为不争的事实，设计对社会的贡献也使环境艺术设计专业成为当前热门的专业。环境艺术设计专业教育如何顺应社会的发展，并在向智慧城市、数字城市迈进的今天，如何确立、完善教学体系，并突出专业特色，创建完整的学科体系，是当前环境艺术设计教育关注的焦点。作为教育者，我们认为通过教材建设提高教学质量，提高学生的学习效率，是当前环境艺术设计学教学改革中不可或缺的一环。

在中国城市化进程速度不断加快的今天，公共艺术设计已经成为提升城市美誉度的重要方法之一，也是整个城市气质外显最便捷的手段。

设计师的设计理念、思想观念和方法论都发生了重大的变化，设计师的综合素质和修养成为决定其自身真正价值的重要要素。针对公共艺术设计这样年纪尚轻，并在飞速发展的学科来说，回溯过去很难提高学习的加速度，仅仅是对方法的学习对于培养一个合格的设计师是远远不够的。公共艺术的内涵囊括众多学科，对于艺术设计学院公共艺术设计或者环境艺术设计专业的学生而言，掌握公共艺术设计的基础知识并具备一定的创新思维，虽然能为今后从事相关工作打下坚实的基础，但进行美学修养、设计思维甚至建筑能力的训练也是必不可少的。而本书正是编者针对我国艺术院校的教学环境和学生生源的实际情况编写的。

本书的作者均是艺术院校环境艺术设计专业教学第一线的骨干教师。在将丰富的公共艺术设计经验传授给学生的同时，也期望将公共艺术的公共精神传达给学生，使学生了解作为设计师的社会使命感和责任心。作者在编写本书时，引进了大量当代最新的设计理念，使得设计教学与时俱进，为学生提供了丰富而全面的资讯，将设计与实践相结合，引出了一些针对公共艺术的深层次思考和讨论，使得本书呈现出非凡的活力。

本书是由郭媛媛老师统筹安排，负责撰写本书的提纲并找相关专家进行合理性论证；并且作为郭媛媛老师主持的湖北省教育厅人文社科项目：武汉公共艺术参与性提升策略研究（项目编号：15G138）的阶段性成果。本书由郭媛媛、郭婷婷老师编著，具体编写工作分工如下：郭媛媛负责撰写第1～5章，并进行了本书的统稿

和校对；郭婷婷撰写了第6～9章和参考文献；马潇潇参与校对工作和图片整理工作。

本书部分研究成果为湖北省教育厅人文社科基金（编号：15G138）及武汉东湖学院人文社科青年基金：江城公共艺术参与性提升策略研究（编号：21014DHSK08）阶段性成果。

由于作者水平有限，书中难免存在疏漏，敬请广大读者指正。

编者

2016年10月

目　录

第 1 章　公共艺术概论

课前训练（快速反应竞赛）

训练内容：请学生说说"你认为公共艺术是什么？"，与传统艺术有何区别，并列举所在城市好的公共艺术作品。

训练注意事项：引导学生积极思考公共艺术与城市的关系。

训练目标

要求：了解什么是公共艺术，公共艺术对于城市的价值所在，公共艺术与传统纯艺术的区别。

目标：通过本章的学习，学生应对公共艺术学科产生的现实价值及其对城市环境的意义有大致的了解，从意识形态领域将公共艺术与其他艺术形式区别开来。

本章要点

公共艺术的概念。

公共艺术的社会价值。

公共艺术的特征。

本章引言

公共艺术体现城市的文脉，显现城市的气质。存在于城市空间中的公共艺术作品，受当地的民族、人文艺术的影响，无论是从题材上，还是从设计手法、设计材料上，都能直接、鲜明地将当地的人文内涵和精神特性表现出来。公共艺术具有公共性、互动性、参与性、区域识别性等特征。公共艺术与传统环境艺术最主要的区别在于是否具有民主、平等的观念。

1.1 什么是公共艺术

本节引言：

当代公共艺术主要是对公共精神的反映和对公共事务的思考，公共性和参与性是公共艺术最重要的两个特点。公共艺术的目的还在于传达思想、追求社会意义。它是一种设计观念，是市民共有、共享的艺术。

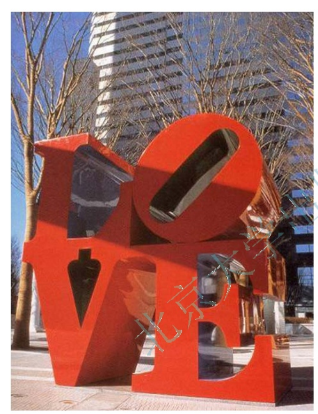

图1.1 美国印第安纳社区公共艺术

图1.2 “母与子” 韩美林

公共艺术在城市生活中大行其道的今天，对“公共艺术”至今都没有一个公认的定义。本书所论述的“公共艺术”概念既不能简单等同于“环境艺术设计”“城市雕塑”等，也不能与“地景艺术”等概念相混淆。本书论述的公共艺术的概念是：公共艺术不是一种艺术形式而是设计原则，公共艺术不是流派，不是风格，而是一种设计观念，是市民共有、共享的艺术。公共艺术从其本质和创作的源泉上来看，一开始就带有一种强烈的满足公共需求，体现社会、地域、场所集体精神，表现和探讨公共事务等的目的性。当代公共艺术主要是对公共精神的反映和对公共事务的思考，“公共性”和“参与性”是公共艺术最重要的两个特点。公共艺术往往又是一种过程艺术，它在动态的时间流逝中发现问题，并试图解决问题，尤为突显的是现代公共艺术对于社会问题的揭露和解决（图1.1）。

公共艺术是观念艺术，它创造一个个具体的形象，但不是对公共空间单纯的视觉装饰，公共艺术的目的还在于传达思想、追求社会意义。它的出现与经济发展、消费文化的出现，以及艺术发展的多元化，艺术表现的通俗性分不开。它与陈列地点的环境融为一体，因时间、地点的转化而发生意义的改变，由于公共空间具有不可回避性，放置在其中的公共艺术作品具有强制欣赏的特点（图1.2）。

1.2　公共艺术之于城市的价值

本节引言：

公共艺术是一种空间文化，是体现一个城市文化内涵的显著标志，直接体现城市民众的生活品质和精神风貌。公共艺术在城市中的作用就是通过其独特造型、符号语言、艺术感染力、空间控制力向环境中渗透，使人们获得对某一空间的认知，激发人们的艺术情感，体现公共精神。

公共艺术是一种空间文化，为实现城市化过程中的空间多功能起到了积极的作用。公共艺术营造公共场所、公共空间并产生由此衍生的文化。这种文化的核心便是市民文化，注重在公共空间中的共享与交流（图1.3）。公共艺术让艺术从高高的基座上走下来，走到市民中间，平视大众，与城市市民平等对话，调动普通人在城市生活中的主动性。

图1.3　西单文化广场雕塑　“蒸蒸日上”

公共艺术在诞生之初就被贴上“社会”的标签，人们将公共艺术作为当代城市普遍“贫血”的情况下自我救赎的一个良方。虽然有些言过其实，但它的确是维系社会运作的有效方式。原因在于公共艺术虽然有教化功能，但是其不仅是教化的工具，还是一种经济文化和城市大发展的前提下的独特文化形式。一般意义上来说，一座城市中有没有具有创造性的公共艺术作品和公众能参与的艺术探讨与批评的存在，有没有适当比例的供人们进行文化和审美交流及娱乐休闲的公共场所，已经成为一座城市的品质优劣的显著标志。它们往往直接或者间接地体现着城市民众的生活方式、生活品质和社会群体的精神状态（图1.4和图1.5）。

图1.4　意大利拿波里　Montesantangelo地铁站

图1.5　法国巴黎拉德芳斯广场前具有幽默感的公共艺术有着巨大的吸引力

由于公共艺术一般存在于特定的公共空间环境中（图1.6），并在实际功能和文化心理等方面与周围的自然环境及人文环境存在着整体的利害关系，因此，整体的呼应与协调，就成为公共艺术在营造具有共享性、人性化和审美效应的场所时的重要问题。近年来，随着国内大规模城市化浪潮的出现，各城市的建设改变了从前只重视有形资产建设的情况，将无形资产的建设和经营提上日程，将城市形象建设作为提升城市总体素质的一个点来建设。公共艺术的审美特质与精神属性，使之在公共空间中处于画龙点睛的位置，具有标识、引导，甚至分割空间、点缀等作用，其所营造的空间并不是单纯的物理空间，而是一个个文化场所（图1.7）。

(a)

(b)

图1.6　西班牙巴塞罗那　北站公园　佩伯[1]

1. 佩伯以自然为画布，综合了有关地景和建筑物的现代美因素创造了一个独特的海浪形象。

图1.7　北京菖蒲河公园富有中国特色的雕塑

我们所说的城市公共空间，不仅仅指由山川、河流等组成的自然环境和为了城市居民的生存需要而建造的建筑、街道等人工环境，还包括由人的视知觉感应而引起的心理上的紧张感，以及产生力感的心理空间。心理空间不是一成不变的，不同的观赏者在观看或参与公共艺术时会获得不同的视知觉。不同的艺术家则以不同的视知觉去建构公共艺术以营造预设的公共空间。城市心理空间往往就是由公共艺术通过独特造型、符号语言、艺术感染力、空间控制力向环境中渗透，使人们获得对某一空间的认知，激发人们的艺术情感，体现公共精神。英国格拉斯哥市戈尔巴尔旧城区的改造给我们做了一个很好的范例，其成功要诀便是注重公共艺术和建筑设计、公共空间的有机融合。1992年巴塞罗那奥运会期间，城市风貌及其公共艺术成为欧洲城市中的惊鸿一瞥，巴塞罗那公共艺术设计既体现了加泰罗尼亚传统又展现了现代的生活方式，是传统与现代结合的典范。其中，将废弃火车站通过公共艺术形式改造为一个大尺度的大地景观艺术。设计师用雕塑的手法塑造了一个加泰罗尼亚传说中龙的形象，用现代抽象手法和具有西班牙风情的渐变色瓷片拼贴，塑造了一个市民可坐、可爬、可跪、可卧的具有良好公共性的艺术品，也成为孩子们的游戏天堂。

有学者提出公共艺术的“建筑”属性，以探求当代公共艺术应该在重视艺术物化形态多样性的

同时，重视当代公共艺术精神与文化功能，重视社会生活环境场所精神。公共艺术的建筑性意味着不同艺术形式之间，艺术形态与人造环境之间，人造环境与自然环境之间组成有机的整体，这个整体以艺术的方式聚集着人类社会所需要的具体事物，这些事物的构成方式又反过来决定了当代公共艺术的存在特征，通过各种艺术形式的互动得以显现，以创造性的艺术形式补充社会生活，以突出当代生活的特征，同时艺术化的象征性引发人们的联想，以达到有意义创造的目的。

1.3 公共艺术与大众权利

本节引言：

公共艺术与传统环境艺术最主要的区别在于是否具有民主、平等的艺术观念。公共艺术与周边环境的关系是平等的，与欣赏者的关系是平等的，在公共艺术领域，“观赏者”变为“参与者”。公共艺术创作应该表现大众的审美情趣和愿望，这也是公众权利的体现。

公共艺术之所以区别于环境艺术等概念庞杂的学科，脱颖而出成为一门新的学科，原因就在于公共艺术有其自身的特点，如公共性、互动性、参与性、区域识别性等。公共艺术与传统环境艺术最主要的区别在于是否具有民主、平等的观念。在传统环境中，艺术品的地位往往高于受众，欣赏艺术品需要“瞻仰”，在空间上是抗拒的，不容亲近的，是凌驾于周边环境的艺术形式（图1.8）。而现代公共艺术与周边环境的关系是平等的，与欣赏者的关系是平等的，进入公共环境中的人，身份也从“观赏者”转为“参与者”。现代公共艺术在城市空间中对人的态度是接纳的，是与周围环境和谐共处的艺术形式，当代公共艺术也成为人与公共空间对话的栈桥（图1.9）

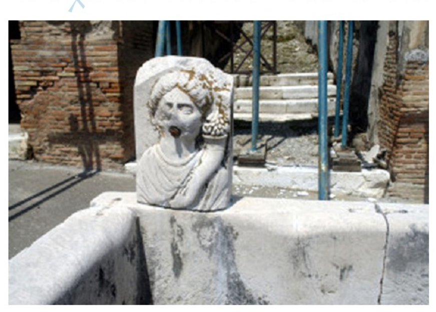

图1.8　古代庞贝街头饮水池

图1.9　美国加利福尼亚州圣何塞McEnery会议中心互动雕塑　"IDEA TREE"

艺术的权利回归公众的手中并不意味着公共艺术是改造社会的利器，公共艺术也不会因此成为左右政治的手段，而是以形象方式表达大众的审美情趣和愿望（图1.10）。

图1.10　大连星海广场雕塑

1.4 公共艺术与纯艺术的区别

本节引言：

公共艺术受纯艺术的影响，但与纯艺术有所区别。公共艺术除了考虑自身的造型、美感外，还要综合考虑环境和社会因素，受季节气候、防风抗震等因素的影响，对大众的情感和接受能力，以及造价、运输安装等因素也要充分考虑。

公共艺术的每一次变革和发展几乎都与纯艺术息息相关，特别是设计风格上，纯艺术的发展总会对公共艺术产生影响。公共艺术与纯艺术分属两个体系，其中最大的不同，是公共艺术会受到较多的外在条件的制约。因为进入公共空间的艺术要符合相关法令，在室外要经受季节和气候的考验，同时也要考虑造价、结构、防风抗震、运输和安装等问题，同时还要协调作品与环境的关系，考虑大众的情感趋向和接受能力，同时作品内容还要和约定的社会习俗相统一（图1.11）。

图1.11 公共艺术作品[1]（地点不详）

1. 公共艺术与纯艺术关系密切，但是公共艺术为大多数人所共享。

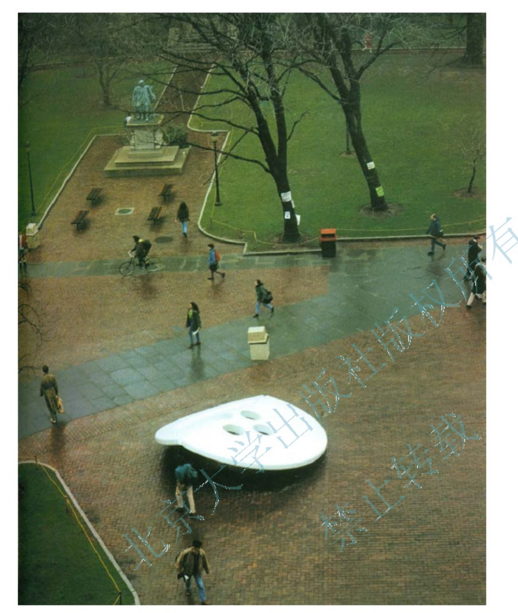

图1.12　超大尺寸的雕塑　“纽扣”[1]（地点不详）

单元训练和作业——公共艺术概论

1．实训

对校园中的公共艺术进行调查研究，分析它是否能真正地传达公共意志。制作PPT，在课堂汇报展示。

时间：1课时

教学方式：老师先给提示，列举大量城市公共艺术作品，分析其如何体现公共艺术的特征，并讲解调研的方法。

1．普世的、世俗的主题纳入公共艺术范围，扩展了受众群。

要点提示：

（1）公共性和参与性是公共艺术最重要的两个特点。

（2）公共艺术在空间中具有标识、引导，甚至分割空间、点缀等作用。

（3）公共艺术是以形象方式表达大众的审美情趣和愿望。

教学要求：

（1）调研校园的公共艺术，分析其如何体现校园文化。

（2）强化公共艺术的文化内涵。

（3）图文并茂，制作PPT，分组完成。

训练目的：要求学生从调研身边的公共艺术作品入手，感受公共艺术的公共性、参与性和文化内涵等主要特征，掌握公共艺术与传统艺术的区别。

2．理论思考

（1）公共艺术的特征有哪些？

（2）公共艺术的创作要考虑哪些因素？

3．相关知识链接

[1] 何小青. 公共艺术与城市空间构建 [M]. 北京：中国建筑工业出版社，2013.

[2] 陈新生，新瑶.欧洲城市公共艺术[M]. 北京：机械工业出版社，2012.

第 2 章　公共艺术的产生和发展

课前训练（快速反应竞赛）

训练内容：请学生思考目前中国城市公共艺术的发展存在哪些问题，哪些方面有待改进。

训练注意事项：引导学生对中国公共艺术的现状进行积极思考。

训练目标

要求：了解西方公共艺术的产生对我国公共艺术的影响，以及中国城市公共艺术发展的现状。

目标：通过本章的学习，学生应了解西方公共艺术产生和发展的几个重要条件，并对于中国公共艺术的现状和其中的城市社会因素进行分析，为设计符合中国人特点的公共艺术提供支持。

本章要点

西方公共艺术的产生和发展。

中国城市公共艺术现状及城市社会因素。

中国公共艺术的特色。

本章引言

美国国家艺术基金会（NEA）的宗旨之一就是"向美国民众普及艺术"，对公共艺术提供直接的赞助。其成立成为公共艺术基本概念的确立和公共艺术大规模实施的标志。

中国的公共艺术总体上来说，是以观念文化为主导，折中为设计手法，其基本社会因素是大众消费文化的兴起，是中国在转型期的变革之一。在当代，中国公共艺术的开放性和民主化得到较大的发展。

2.1 西方公共艺术的产生与发展

图2.1 芝加哥米罗公共艺术作品

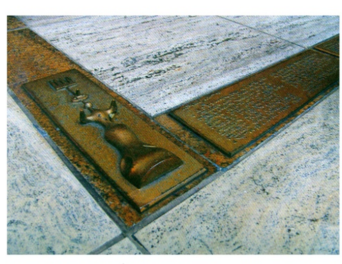

图2.2 米罗公共艺术作品[1] （地点不详）

1. 该作品是专为盲人设计的小样和盲文。

本节引言：

英国工业革命后，西方国家城市化进程加快，由商业主导的现代城市的发展，直接导致了公共艺术的出现。美国国家艺术基金会初始的构想是奖励杰出的艺术家，是引导艺术家的作品从美术馆走出去，设置在公共场所。历经30余年的努力，使得许多的城市都成为没有围墙的美术馆，使艺术成为公众享有的资产，可以随时随地的陶冶情操，提高生活品质。许多城市在当地政府的支持下，涌现了很多优秀的公共艺术作品。

2.1.1 西方公共艺术出现的思想基础

公共艺术在西方的出现，是建立在城市的发展和公共意识的觉醒的基础上的。始于18世纪的思想启蒙运动为公共艺术的出现奠定了思想基础，启蒙主义强调思想解放，使更多的普通市民通过学习知识获得了思想上的进步，公共艺术开始“苏醒”，公共性、公共领域等概念正式确立，但它并没有直接导致公共艺术的出现。自由、民主的社会思潮也对公共艺术的出现起到了推动作用（图2.1和图2.2）。

2.1.2 市民社会的形成

市民社会（Civil Society）可以说是公共艺术存在的客观基础，公众精神主导的公众权利表明了公共艺术与其他艺术形式的区别。不同的社会学理

论对市民社会有不同的解释，一般来说，市民社会是一种相对独立、相对自治的社会生活空间。《布莱克维尔政治学百科全书》中说，市民社会是“国家控制之外的社会和经济安排、规则、制度”，是“当代社会秩序中的非政治领域”。换句话说，市民社会属于私人自治领域，是国家不能直接干预的领域。最早的市民社会可以追溯到2500年前的古希腊，随后古罗马人延续了希腊的市民社会理念，并为后来欧洲个人自由和权利观念打下基础。欧洲的文艺复兴运动更是使人性的解放、自由、独立等观念渐渐深入人心。

2.1.3　城市化进程和公共艺术相关政策的推进

英国工业革命后，西方国家城市化进程加快，由商业主导的现代城市的发展，直接导致了公共艺术的出现。工业革命后的西方城市，政府在城市发展的需求下，不断将公共空间艺术品的参与权下放给市民，可以说一部西方近代史，是城市阶级通过赎买和斗争，不断获得自治权的过程，是城市和市民阶级相互作用逐步形成一种强大力量影响社会发展的过程。

美国在1965年成立了美国国家艺术基金会（NEA），其宗旨之一就是“向美国民众普及艺术”，对公共艺术提供直接的赞助。其成立成为公共艺术基本概念的确立和公共艺术大规模实施的标志。美国国家艺术基金会初始的构想是奖励杰出的艺术家，是引导艺术家的作品从美术馆走出去，设置在人多的公共场所。历经30余年的努力，许多城市都成为没有围墙的美术馆，艺术成为公众享有的资产，公众可以随时随地陶冶情操，提高生活品质（图2.3）。

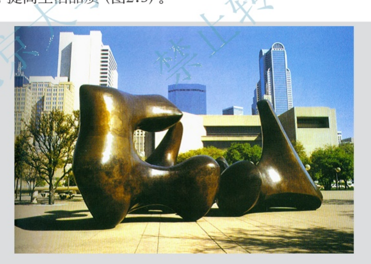

图2.3　亨利·摩尔的雕塑作品[1]（地点不详）

艺术的百分比计划奏响了公共艺术在西方大规模发展的序曲，百分比公共艺术即以建筑经费的1%作为艺术基金，为市民提供共享艺术品，让艺术为大众服务。巴塞罗那、巴黎、费城、圣何塞等城市在当地政府公共艺术政策的支持下，涌现出了一大批优秀的公共艺术品，不但为市民自我表达提供了机会，同时也提升了城市的魅力（图2.4）。

1. 亨利·摩尔的作品从高高的艺术展架上走下来，进入自然和市民中间，让公共艺术代表市民意志。

以美国第二大城市洛杉矶为例，近20年来的公共艺术建设卓有成效，这都要归功于重建局。洛杉矶重建局曾以个案方式与开发商达成协议，以优惠的条件吸引私人在实际建设的同时从事艺术建设。社区取向是洛杉矶公共艺术的特色之一，社区的分区在空间上确立了社区的领地，建立居民们的社区意识，使民众关心自己的生活环境，愿意积极地参与社区建设（图2.5）。洛杉矶拟定的公共艺术政策，分为艺术计划、艺术设施和文化信托基金三种方式。最值得注意的是洛杉矶要求开发商拨出建筑经费的1%进行公共艺术建设，所以洛杉矶的公共艺术经费多数来自民间。

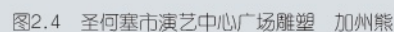

图2.4　圣何塞市演艺中心广场雕塑　加州熊

图2.5　洛杉矶小东京区内户外雕塑

关于公共艺术的经费，洛杉矶重建局以1%为标准，但在实际运用中却灵活有弹性：凡是工程费低于25万美元或中、低收入住宅的建设，不必有1%的捐献；经费总额以排除地价的开发经费为准；对于征收的1%经费，重建局拨出60%专款专用，其余40%则归入文化信托基金。这种重建局、开发商、艺术家在公共艺术的建设中明晰的工作方式和内容，是洛杉矶公共艺术如此繁荣的原因，值得我们深思和借鉴（图2.6）。

图2.6–1　洛杉矶现代艺术博物馆前公共艺术作品

图2.6–2　用幽默的手法表现严肃意义的公共艺术（地点不详）

2.2 中国城市公共艺术现状及城市社会因素

本节引言：

中国的公众艺术是在艺术团体内发展起来的。当时公众艺术是以刻画领导人、特定的英雄人物和政治人物的传统肖像雕塑为主。20世纪80年代以来，以不锈钢、青铜、喷漆焊接钢或石头为材质的抽象雕塑横空出世，在短时间内便红透全国。与此同时，现实主义题材的作品也渐渐出现，此时的公共艺术才真正走下圣坛，体现其不被政治左右的公共性。

图2.7 “深圳人的一天” 向普通人致敬

中国的公共艺术总体上来说，是以观念文化为主导，折中为设计手法，其基本社会因素是大众消费文化的兴起，其出现是中国在转型期的变革之一。世界著名公共艺术家关根伸夫对中国公共艺术设计现状的较为温和而笼统的看法是：“以我之见，中国的公共艺术尚处在‘量’重于‘质’的时代。中国是一个有很多且很好的公共艺术的视觉传统符号的国家，但似乎还没有在现代环境艺术设计中充分发挥出来，而是常常让建筑独自发展，却让其周边环境流于空缺与芜杂。”随着城市化进程的推进，公共艺术在大部分城市生根发芽，并取得了良好的公共艺术效应，艺术真正地融入生活，并为大众服务（图2.7）。但是我国的公共艺术也因为商业利益、长官意志、艺术家公众意识缺乏，导致公共艺术作品粗制滥造，占用着属于社会的公共资源；公众对于艺术的盲目追求，导致公共艺术的公共性和参与性在某些城市不能得以体现，公共艺术作品中的公共精神不能发挥到最佳。这些都成为中国当代公共艺术亟待解决的问题。

2.2.1　中国城市公共艺术的现状及发展

我国公共艺术起步晚、起点低，投身公共艺术研究的人背景复杂，使得我国公共艺术研究一开始就呈现出多元化和多维度的特点。20世纪三四十年代，向法国、意大利和苏联学习的一批艺术家，对人物塑造表现出新的个性及艺术角度的诠释。新中国成立后，艺术创作者们又创造了一系列深受人们敬仰的历史伟人的肖像雕塑，这一题材也成为这一时期艺术创作的主流。他们创作了毛泽东、邓小平等一批领导人物的肖像雕塑，通过放置在城市公共空间来表达人们的深切缅怀，并以此教育下一代。同时，还有一类最常见的公共艺术作品，便是被称作“现实社会的浪漫主义”的公共艺术，多取材于有着无产阶级信念的工人、农民、无名英雄等，这类作品能鼓舞人们。与这类作品站在同一水平线上的还有“英雄烈士”类作品，如雷峰、董存瑞、黄继光等英雄人物的雕像，在全国各地的烈士陵园、纪念公园都有陈列，如2001年建于北京五四大街的高4.5米的雕塑《翻开历史新的一页——五四运动纪念碑》（图2.8）等。这些作品受苏联的社会现实主义雕塑影响很大，但是又以中国式的方式，更有感染力地表现作品的主题。爱国主义教育和中国人的民族情结让这类设计主题长盛不衰。

图2.8　“翻开历史新的一页——五四运动纪念碑”　北京

从20世纪80年代开始，以不锈钢、青铜、喷漆焊接钢或石头等为材质的抽象雕塑横空出世，在很短的时间内便红透全国。湖北美术学院的傅中望教授将石头和木料结合在一起，创作出材料和结构颇具特色的艺术作品（图2.9），使抽象艺术作品成为真正表达人们感情的作品。这一时期也不乏成为城市败笔的粗制滥造的不锈钢雕塑出现，最终成为城市的“鸡肋”。与此同时，现实主义题材的作品也渐渐出现，此时的公共艺术才真正走下圣坛，体现其不被政治左右的“公共性”。

图2.9　“浮世物语—地门”　傅中望

公共艺术领域也出现了“当代激进艺术”，它是时代的产物，也是思想自由和多元的产物，这批艺术家本着向人们揭露问题和解决问题的态度，以自己的方式表达对政治和生态等问题的看法。思想永远是左右设计作品的主导因素，从革命题材到把裸体贴到首都机场，从赏山玩石到用不锈钢等极端手法表现假山（图2.10），这些都是社会观念影响下的公众审美心理的变化。

公共艺术在中国不仅仅只是一个名词，也不是环境艺术、景观艺术、城市雕塑的同义词，公共艺术应该有其自身的规定性。在当代中国，公共艺术的出现并不是偶然的，它是转型期的中国社会在公共事物中所呈现的开放性和民主化的进程在公共空间的反映（图2.11）。

图2.10　何香凝美术馆前雕塑　“假山水”

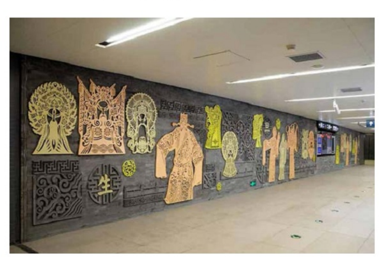

图2.11　北京地铁六号线一期车站公共艺术　“京韵京华”

2.2.2　经济发展促使对公共艺术的现实需求的出现

20世纪90年代，中国经济开始由计划经济向市场经济转变，这一时期，经济发展迅速，城市化进程加快，同时大众消费市场形成，需要层次、审美需求及现实的感受性的提高无不催生对公共艺术的需求出现。人们的基本物质需求得到满足后，人们开始关注城市空间美，以及环境对生活的影响，并对城市中的拥挤、噪声、污染等问题高度关注，使得城市生活的重心向生态化方向倾斜，人们对城市的需求不仅仅停留在居住需求上。

图2.12　中关村标志　“生命”

在经济的推动下，文化进入了又一个繁荣时期，同时期教育和技术水平的进步，使得人们的艺术欣赏力、审美情趣等都不断提高，人民开始有了表达欲望，而不仅仅是城市的旁观者。此时公共艺术作品的公共性使得它能够成为普通人借以表达情感的符号（图2.12）。

2.2.3　城市居民社会化程度的提高唤醒了公众对公共艺术的热情

个体心理活动发展变化与其所受的社会环境影响，以及个体对社会环境表现出来的行为方式的特殊性，是城市社会生活行为规范的基本要素，并影响个体乃至群体的生活质量及价值取向。

个体的社会化过程虽然有其生物遗传基础，但是个体穷极一生完成的个体社会化进程在追求个性的同时也在追求某些共性，即同一群体、民族、国家等成员往往拥有稳定的、共同的心理倾向。城市的市民、环境和市民的行为全部是互相依存的，并在变化中互为消长。在1998年抗击特大洪水过程中，人们体现出的万众一心、团结一致的共同心理倾向，变为公共雕塑矗立在城市公共空间，而它传递出的团结一心、战胜困难的公共精神却超越城市的具体空间形态，在城市的历史中一代代的传承下去，影响着几代人的价值观（图2.13和图2.14）。

图2.13　九江98抗洪纪念碑

图2.14　武汉长江大桥九扇台雕塑　“大禹驾车检阅”

2.2.4　城市社会态度的转变促进公共艺术的兴起

城市公共艺术所针对的研究对象，主要是在城市中生活的人的社会态度，即同一地区市民对城市某一对象所持有的评价和行为倾向。社会态度决定了人的某种期望和目标，并且具有动机作用。

中国城镇居民社会态度的转变，源于其价值基础的改变。自改革开放以来，城镇居民的价值观在经济、文化变化的双重冲击下发生转变，消费文化兴起，城市文化更具多元性和包容性。人们对城市的认知也从“这个城市能养活全家”到“这座城市很漂亮，有发展潜力，宜居”，相应产生“我喜欢在这座城市居住”的情感，随之，人们对于自己的城市的设计产生某种意向，如“城市该放置更多的公共艺术品，让晚上纳凉的老人、游戏的儿童、运动的青少年皆有去处，并将我们的城市装点得更美”。市民在城市生活中的主动性提高，他们要求更多地参与到公众事务中来，要求有更多的公共交流空间，从而使营造这类空间的城市公共艺术适时地出现在中国大地上（图2.15和图2.16）。

图2.15　“棱镜”（地点不详）

图2.16　2014青岛世界园艺博览会　“智慧之树”　高胜寒

单元训练和作业——公共艺术的产生和发展

1．实训

调研所在城市公共艺术，就其发展现状写一篇调研报告。

时间：1课时

教学方式：老师先给提示，讲解中外公共艺术发展的历程以及当代中国公共艺术的发展现状，引导学生思考所在城市公共艺术的发展现状。

要点提示：

(1) 中国的公众艺术是在艺术团体内发展起来的。当时公众艺术是以刻画领导人、特定的英雄人物和政治人物的传统肖像雕塑为主。

(2) 公共艺术呈现出开放性和民主化的特点。

教学要求：

(1) 了解中国近代公共艺术的发展历程。

(2) 了解当代中国公共艺术的发展现状。

(3) 调研报告不少于2000字。

训练目的：要求学生了解国内外公共艺术的发展历程，当代中国公共艺术发展的现状。

2. 理论思考

(1) 公共艺术在西方的出现和在中国的出现基于不同的背景和现实状况。那么中国的公共艺术是如何体现出自身的特色的？

(2) 公共艺术对市民的公共精神有何有益的作用？

(3) 城市广场公共艺术是如何体现公众的参与性的？

3. 相关知识链接

[1] 何小青. 公共艺术与城市空间构建 [M]. 北京：中国建筑工业出版社，2013.

[2] 陈新生，新瑶.欧洲城市公共艺术[M]. 北京：机械工业出版社，2012.

第 3 章　公共艺术的特质

课前训练（快速反应竞赛）

训练内容：引导学生思考公共艺术的公共性与民主化是如何实现的。

训练注意事项：引导学生积极思考，积极参与，不要太在乎结果，多正面鼓励。

训练目标

要求：让学生了解公共艺术的特性。

目标：通过本章的学习，学生应能够分析公共艺术与其他艺术形式的不同，以及这些特质在公共艺术中的显现对于整个环境改善的帮助，为设计打下基础。

本章要点

公共艺术的公共性。

公共艺术的场域性。

公共艺术的制度性。

本章引言

公共艺术的公共性主要体现在它与社会的互动性、公共舆论的开放性和参与性，以及赢得社会公众权利之授予的合法性等方面。公共艺术的场域性解释了公共艺术与环境的关系，公共艺术作品本身可以不包含任何信息，因为公众参与而引发场所联想。公共艺术的民主基础是艺术创作的权利不全在统治者手中，制度的民主是公共艺术最终得以实现的条件。

公共艺术作为独立的艺术形式，与传统纯艺术的最大区别就在于公共艺术的“公共”属性。我国著名学者费孝通先生曾留下一句箴言“各美其美、美人之美、美美与共、天下大同”，尊重文化多样性是实现世界文化繁荣的必然要求。而历史上的艺术形式皆属于权贵艺术，艺术的权力从来未曾如当代公共艺术这般掌握在人们的手中。因此，也只有公共艺术能实现费先生“美美与共”的愿望。国家主席习近平提出的我国建设公民社会的愿景中，艺术的民主也可藉由公共艺术得以实现，唯有艺术真正体现公共性，才能真正走向“天下大同”。如何实现“公共性”便是本节讨论的主题。

3.1 公共艺术的公共性

人天生具有追求美的趋向，但是在公共艺术出现之前，定义美的权利从来不在普通公众的手里，艺术只是权贵阶层炫耀权利、愚民的工具，是高高在上的奢侈品。随着城市化进程的推进，市民的公共意识逐渐觉醒，在近代，艺术家越来越关注世俗问题和大众生活，其中，波普主义提出的艺术与生活的界限模糊乃至消失，让艺术走进生活的主张开始兴起。美国著名波普主义艺术家安迪·沃霍尔强调生活中艺术无处不在，甚至认为生活中的一切都是艺术品，强调艺术的生活化（图3.1）。德国著名的艺术家波伊斯提出“人人都是艺术家”，认为在社会公共领域，艺术在促进人们对公共事务和社会文化的参与、公共精神的张扬及公共福利事业的建设等方面起到了应有的作用（图3.2）。公共艺术的公共性主要体现在它与社会的互动性、公共舆论的开放性和参与性，以及赢得社会公众权利之授予的合法性等方面。

图3.1 西雅图派克市场 “瑞秋猪”

图3.2　西雅图市民参与制作“瑞秋猪”

3.1.1　公共空间是公共艺术的公共性的实现基础

没有公共环境，公共艺术作品将无处安置。人的一切私密性活动场所之外的、与他人共同进行非私密性活动的一切空间，都是公共空间。公共艺术的特性体现在建筑本身的内外造型之中，体现在建筑与建筑之间构成的空间关系之中，体现在通过人工改造而被秩序化了的自然景观中，体现在被那些有着预期审美诉求或是无意间置身于公共空间中能够被唤起审美兴趣并获得了审美体验的一切可感物之中等。诸如被分割得具有艺术魅力的绿地、路径，被修剪整齐的树木与花草，舒适美观的座椅，乃至造型别致并与环境相融的垃圾桶，以及灯光、音响、电话亭等，都是公共艺术特性的表现载体（图3.3）。

图3.3　公共空间[1]　（地点不详）

1. 公共空间能满足人们交往的需求。

现代社会的经济模式正改变着人与人的关系，改变着社会伦理和人们的习惯，城市生活正在把人变得冷漠、麻木。但是人天生具有的向群性使得具有社会属性的人需要沟通和分享，因而公共空间的需求也凸显出来。

图3.4　由绿色座椅在广场分隔出的休闲空间（地点不详）

公共空间不仅仅是物理上的位置，还包括由公共艺术所营造的代表公众意志的“心理空间”。它是由一群具有自主意识的，基于某种共同的文化背景、职业、年龄、爱好、区域划分等原因集合起来的群体，所需要的可以平等地参与、沟通、共享、互动等的场所。在这里，公共精神主宰着艺术形式、审美规律、创作标准、施工方式、资金来源及与城市的关系等。只有当公共空间出现时，“为公众而创作的艺术”才有实现的可能（图3.4）。

公共空间有如下特征。

(1) 市民社会的产物，彰显公共精神，非统治阶级权利空间。

(2) 平等的、民主的、开放的、沟通的空间。

(3) 舆论的、参与的、共享的空间。

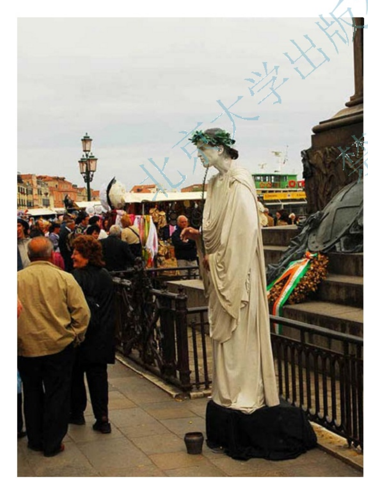

图3.5　街头真人装扮的石膏雕像（地点不详）

3.1.2　公共精神的彰显和对公共事务的思考

公共艺术不是某种具体样式，而是代表艺术发展的一种文化现象，是后现代主义现象的必然归宿，是一个可持续发展的理念。其综合性、整体性、实践性、多元性的特征，使之几乎涵盖了人类的一切生活状态，它不是对日常生活的局部介入和装饰，而是以哲学、美学、艺术观念为指导，将人类的诸多研究成果整合起来，以整体艺术与公共生活的关系为连接所进行的广泛艺术行为（图3.5）。

公共艺术是市民阶级的发言人，它在城市中以艺术的语言讲述公众的精神内容，表达大众的观点，体现对普通的市民阶层的关注和对公共文化问题的探讨。它的出现有利于传统文化的积极保护、继承和本土文化的发扬。公众的参与，也能为某些公共问题提供更广泛的解决途径。同时，社区文化、环境保护等问题也能得到很好的反思和宣传。

3.1.3　公共艺术应鼓励公众参与

长期以来，艺术以俯视的角度与公众相处，“作为来源于生活而高于生活”的艺术，并非真正具有生活的特质。公共艺术的观点认为“人人都是艺术家”，人人都有参与到艺术创作中的权利。由于公共艺术又是城市环境建设的一部分，需要城市设计师、建筑设计师、景观设计师、市民等共同进行艺术创作，这种创作具有强包容性。普通人公共意识的觉醒，要求在自己生活的公共空间里也能为适合普通人的艺术出一份力；同时，公共空间是互动、沟通、交往的空间，空间的属性要求有人的活动参与，它不仅仅是造型艺术，也是在时间的流逝中，以及普通人的平常生活中讲述历史、描绘今天、畅想未来的过程艺术（图3.6～图3.8）。

图3.6　“街头偷拍”[1]（地点不详）

图3.7　乔治 · 西格尔为华盛顿罗斯福纪念公园做的几组雕塑之一[2]

1. 人人都可以是艺术家，同时也是公共空间中的风景。
2. 再现了美国经济大萧条时期排队领取救济食物的悲凉景象。

图3.8 旧金山国际航站楼里维斯·迪斯图作品[1]

3.2 公共艺术的场域性

本节引言：

公共艺术的场域性来自于公共艺术与环境的关系。当人参与到公共艺术中，便引发了对公共艺术及环境的思考。

公共艺术的场域性解释了公共艺术与环境的关系，公共艺术作品本身可以不包含任何信息，却能够因为参观者的介入而触发偶发性的联想，如果没有公众的参与，这件作品就什么都不是。例如“唤醒空间”设计团队从公众参与的角度出发，运用“灯泡”的视觉符号，通过体量、色彩、灯光效果让公共艺术与人更加亲近。人们除了在外面可以观察，还可以进入其内部感受，体现了公共艺术的场域性（图3.9）。公共艺术甚至将城市的普通人行道等场所变成了引发思考、联想和解释的市民心理活动的试验场（图3.10和图3.11）。

1. 里维斯·迪斯图2000年为旧金山国际航站楼二层到达大厅设计的由160个圆形青铜浮雕镶嵌在水磨石地板上的作品。

图3.9　灯泡造型的“唤醒空间”（地点不详）

图3.10　北京白石桥人行道上的公共艺术[1]

1. 奥运期间，北京白石桥人行道旁的公共艺术作品。

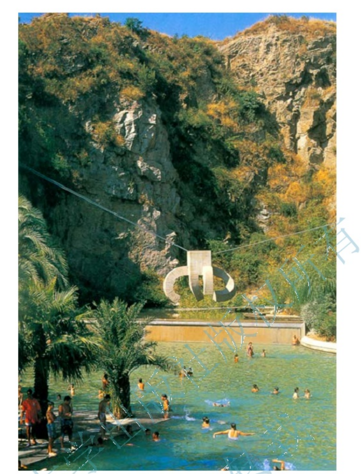

图3.11　巴塞罗那市库莱伍艾塔德鲁考鲁公园　“风之梳”

3.3　公共艺术的制度性

本节引言：

当代中国公共艺术所面临的问题，就是要努力建立一个真正体现民主观念的艺术运作机制，这应是中国今后社会改革的重要内容之一。只有这样，才能有效反对和防止少数人的独裁，进而将大多数人的意愿吸纳到对公共艺术的决策过程中。

公共艺术所追求的，主要不是艺术的效果而是社会的效果；公共艺术要解决的主要不是美化环境问题，而是社会的问题；它所强调的不是个人的风格，而是最大限度地与社会公众的沟通交流；艺术家与观众之间，不是教育者与被教育者的关系，而是平等的、共享的关系。公共艺术不是一种艺术形式，也不是一种统一的流派、风格，它是存在于公共空间的艺术，是与社会公众发生联系的一种思想方式，是体现公共空间民主、开放、交流、共享的一种精神与态度。公共艺术的民主基础是艺术创作的权利不全在统治者手中，制度的民主是公共艺术最终得以实现的条件。出现在西方，为公共艺术的发展做出巨大贡献的“百分比公共艺术计划”就是这样的政策（图3.12）。

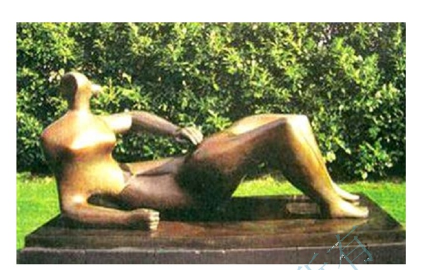

图3.12　亨利·摩尔雕塑作品（地点不详）

现在中国公共艺术所面临的问题，就是要努力建立一个真正体现民主观念的艺术运作机制，这应是中国今后艺术民主改革的重要内容之一。建立一个民主的公共艺术运作机制，即当一个社区决定要安放公共艺术作品时，首先要做的便是召开社区居民的会议，按照民主原则来决定在社区内的什么场地安放什么样的艺术品。需要说明的是，鉴于在一定范围内人们很难为一两件艺术品召开全体居民大会，故在更多的情况下，首先，要由公众推选出来的居民代表大会成员来完成对公众意见的收集工作，而在更大的地域，首先，如一个市或一个区，则应成立相关的专门委员会，并就与公共艺术相关的事宜，举行民调、座谈会、听证会、论证会等；其次，由居民代表大会按照预算经费在社会上进行招标，而且必须引入中立的审计机构，以防止有人从中谋取私利；再次，将所有的参选方案予以公示，以便让公众选定某一方案，并针对其提出某些修改意见；最后，由居民代表大会按公众的意愿与特定艺术家签下有明确意向的合同，进而监督艺术家完成作品。有一点是必须明确的，即只要艺术家有违反合同的行为，又不肯按公众的意愿加以修改，居民代表大会就可以对艺术家收回授权。当然，随着公共艺术设置民主机制的出现，也应思考如何简化工作程序，更高效地让公共艺术成为公众审美表达的窗口，甚至通过公共艺术改变一座城市（图3.13、图3.14）。

图3.13　泰国曼谷街头的波普艺术雕塑

图3.14　巴塞罗那　圣家族大教堂　安东尼·高迪

单元训练和作业——公共艺术的特质

1. 实训

对所在城市的广场公共艺术进行调研，分析其是如何体现公共性与参与性的，要求图文并茂，并制作PPT在课堂汇报展示。

时间：1课时

教学方式：老师先给提示，列举大量城市公共艺术作品，并分析其是如何体现公共艺术的特征的；讲解调研PPT的制作方法。

要点提示：

(1) 公共艺术的公共性。

(2) 公共艺术的场域性。

(3) 公共艺术的制度化。

教学要求：

(1) 调研城市广场公共艺术的特点。

(2) 强化公共艺术的公共性、参与性特点。

(3) 图文并茂，制作PPT，分组完成。

训练目的：要求学生从调研的城市广场公共艺术作品，感受公共艺术的民主化、公共性、参与性、场域性等主要的特征。

2. 理论思考

(1) 你所在的城市有什么文化特征？这些文化特征能代表大多数市民的公共意志吗？

(2) 你周边的公共空间是如何体现当地公众的公共精神的？

3. 相关知识链接

[1] 何小青. 公共艺术与城市空间构建 [M]. 北京：中国建筑工业出版社，2013.

[2] 陈新生，新瑶.欧洲城市公共艺术[M]. 北京：机械工业出版社，2012.

第 4 章　公共艺术的造型要素

课前训练（快速反应竞赛）

训练内容：请学生画出点、线、面、体形式的雕塑，然后分析各自的特点。

训练注意事项：建议学生展开自由想象，积级参与，不要太在乎结果，多正面鼓励。建议学生运用"三大构成"的学习经验参与设计。

训练目标

要求：了解点、线、面、体造型公共艺术的特点。

目标：掌握点、线、面、体造型基本元素对公共艺术创作的影响。

本章要点

点的特点。

线的特点。

面的特点。

体的特点。

本章引言

点、线、面、体作为公共艺术的造型元素发挥着重要的作用。点在造型的整体与局部的关系中起着特殊的作用，运用得巧妙、得当，可起到画龙点睛的作用，产生强烈的视觉冲击力和艺术感染力。线是点移动的轨迹，它的特征是以长度来表现，与其他的造型元素相比较具有连续的性质，粗细与长度有着极端的比例也能成为线。密集排列的线构成了面，面有几何形态和非几何形态两大类。不同形体的面有不同的性格特征，不同性格特征有不同的表达形态，不同的形态又带来不同的感受。体在几何学上被定义为"面的移动轨迹"。公共艺术设计所讲的体，在无形中占有实质空间，具有体积、容量、重量特征，正量感表示实体，负量感表示虚体。

4.1 点

本节引言：

点在造型的整体与局部关系中起着特殊的作用，运用得巧妙、得当，可起到画龙点睛的作用，产生强烈的视觉冲击力和艺术感染力，若运用不当，则会对整体产生极大的破坏作用和负面效应。以点的形式出现的公共艺术作品在环境中往往能以其独特的造型折射出艺术的非比寻常光辉。

几何学上的点是无形态的。但是在公共艺术的二维空间和三维空间造型表现中，点具有空间位置并需按一定的尺度来界定。与它所处的环境空间、面积形状和其他造型要素比较时产生对比，具有视觉场和触觉场的作用都称为点。

点的聚集会产生视觉引力，而点的量变会产生不同的视觉引力，一个点所具有的紧张性是向心的。当只有一个点时，人们的视线就会集中到“点”上（图4.1）。当有两个相同的点时，人们的视线在两点之间移动，且产生线的感觉。当有两个大小不同的点时，人们的视线首先集中到大点上，然后转移到小点上（图4.2）。

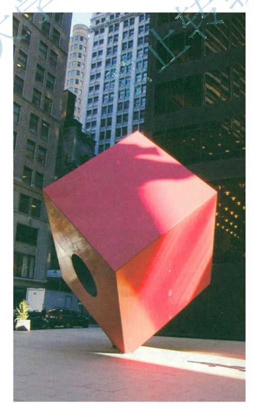

图4.1　“红色立方体”　野口勇[1]

1. 美国海上保险公司门前的雕塑。

图4.2　“伞”　克里斯托弗夫妇（地点不详）

点的排列和距离的不同，使点在视觉上产生线面形态的变化。造型上点的线化主要由距离和方向所决定，如果将相同的点连接可构成虚线，其距离越近，线的感觉越强。将点做等距离的排列，显得规范工整有秩序感，美中不足的是略显机械和呆板；如果有计划、有规律地做间距处理，可以产生节奏感；如果改变点的方向，并有计划地进行大小变化排列，则可表现出跳越性的韵律，也可表现出曲线的流畅感。点的面化是由点的聚集产生立体感、层次感，并给面带来凹凸的感觉。点的面化运用得巧妙，可产生三次元的感觉。

点在造型的整体与局部关系中起着特殊的作用，运用得巧妙、得当，可起到画龙点睛的作用，产生强烈的视觉冲击力和艺术感染力；相反，若运用不当，则会对整体产生极大的破坏作用和负面效应。以点的形式出现的公共艺术作品在环境中往往能以其独特的造型折射出艺术非比寻常的光辉。奥登伯格的《汤勺与樱桃》成功地为阿波利斯雕塑公园中设定了一个平常人与平常生活对话的“点”，并以将平常的元素放大的手法来赞美平凡生活（图4.3）。

图4.3　“汤勺与樱桃”　奥登伯格（地点不详）

4.2　线

本节引言：

线分为水平线、垂直线、斜线、折线和曲线。水平线具有安定、平衡、开阔的感觉，并产生平静、安静、抑制的心理感受。垂直线有坚实、稳定、向上的感觉、充满积极进取的精神和意义，象征对未来的理想和希望。斜线是直线形态中动感最强烈的、最有活力的线形。曲线优美、流动感强、充满运动感和空间延伸的感觉。

线是点移动的轨迹，它的特征是以长度来表现，与其他的造型元素相比较具有连续的性质，粗细与长度有着极端的比例也能成为线。线分为直线、折线和曲线。萨里宁创作的美国圣路易西部大拱门，其曲线的造型如同一道巨大的彩虹跨越城市的上空，表现了圣路易斯作为早期进入美国的外来移民必经的"门"，具有纪念的意义，巨大的曲线造型将这种意义放大，使作品具有最大的心理张力，贴合当地人的情感，不锈钢的材质又使曲线散发出时代的魅力（图4.4）。

图4.4　美国圣路易西部大拱门　萨里宁

直线包括水平线、斜线、垂直线等形式。水平线具有安定、平衡、开阔的感觉，并产生平静、安静、抑制的心理感受。垂直线有坚实、稳定、向上的感觉、充满积极进取的精神和意义，象征对未来的理想和希望（图4.5）。斜线是直线形态中动感最强烈的、最有活力的线形，充满运动感和速度感。斜线也最易使人产生不安定感。斜线可产生巨大的拉力，营造心理上的延展感。

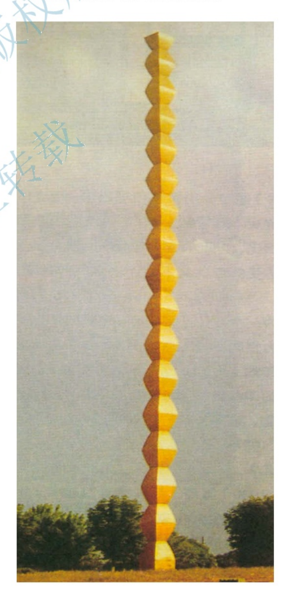

图4.5　"无尽柱"　布朗库西（地点不详）

折线是按几何角度转折的线，每一段都是直线，这点则具有点的性质，同时又连接着两条线段。折线具有刚劲、跃动的感觉，可增强视觉的引力。

曲线是柔韧而有转折的线，它与折线的区别在于转折平滑。曲线包括几何曲线和自由曲线，几何曲线有较好的秩序感，而自由曲线则在表现自由、活泼的主题时有无可取代的作用（图4.6）。曲线优美，流动感强，充满运动感和空间延伸的感觉。反之，自由曲线运用不当也易产生杂乱无章、躁动的感觉。

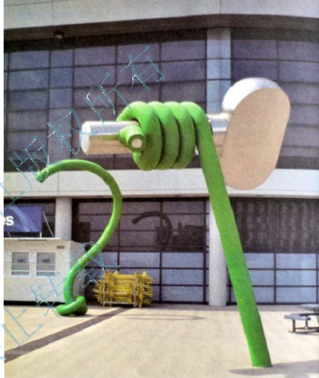

图4.6　“缝合之地”（局部）　西蒙 · 佩里（地点不详）

4.3 面

本节引言：

面分为几何形态和非几何形态。几何形态的面是规则的正方形、三角形、圆形，直线和几何形曲线的延展。非几何形虽然活泼、生动、富有感情，但容易产生杂乱、颓废的感觉。

图4.7 “包裹岛屿”（大地景观艺术） 克里斯托弗夫妇（地点不详）

几何学上将面定义为线的移动轨迹。面有几何形态和非几何形态两大类。不同形态的面有不同的特征，不同特征有不同的表达形态，不同的形态又带来不同的感受。平面能给人以空旷、延伸、平和的感受，曲面则给人流动、引导、暗示、自由、骚动、活泼的感受。

几何形态的面是规则的正方形、三角形、圆形，直线和几何形曲线的延展。几何形给人理性、明确的感觉，产生简洁、抽象、秩序之美，但容易产生呆板的感觉。非几何形是不规则的，是由自由曲线结合直线构成的自由形（图4.7），实际上也是自由曲线组合各种变相的正方形、三角形、圆形。非几何形虽然活泼、生动，但容易产生杂乱、颓废的感觉（图4.8）。

图4.8 “飞篱” 克里斯托弗夫妇（地点不详）

4.4　体

本节引言：

体给人以强烈的空间感。这使得公共艺术在公共环境中不仅占有实体空间，还营造虚体空间。体有多种形式，如正方体、柱体、锥体、球体及这些体相互构成的形体。

体在几何学上被定义为“面的移动轨迹”。公共艺术设计所讲的“体”，在无形中占有实质空间，具有体积、容量、重量的特征，正量感表示实体，负量感表示虚体。无论从哪个角度感知作品的客体性，都能给人以强烈的空间感。

体有多种形式，如正方体、柱体（图4.9和图4.10）、锥体、球体（图4.11）以及这些体相互构成的形体。值得一提的是，半立体的形式在浮雕和纤维艺术中有着出色的表现，尤其是我国民间艺术，善用透雕，利用层次感、凹凸感、肌理感形成起伏错落之感，并充分利用光影关系，形成阴阳虚实的感觉。2008年北京奥运会主体育馆“鸟巢”就充分利用了透雕工艺效果。

艺术的形体往往来源于自然形体这个巨大的创作素材库，大自然留下了无数的让人叹为观止的自然形态，自然界的生物、地理形态，甚至内部有序的组织排列都具有天然的艺术性和装饰性，特别是在强调生态的今天，在公共艺术设计中运用自然形态，不仅仅是对自然形态的重演，也是向自然致敬，并引发最广大的人群对供养我们的环境空间的可持续发展进行反思。

图4.9　位于克拉克大厦前的抽象雕塑　利伯曼

图4.10　“小怪兽通风管道”（地点不详）

图4.11 “天空的天空” 阿纳尔多（地点不详）

单元训练和作业——公共艺术的造型要素

1. 实训

以线的形式创造一组大学校园图书馆前的公共艺术作品，要求遵循形式美的法则，包括平面图、立面图、效果图。

时间：1课时

教学方式：老师先讲解线要素的特点，向学生展示线要素的公共艺术品，直线、曲线等形式的公共艺术的特点，引导学生以线为要素创作不同的公共艺术。

要点提示：

（1）直线包括水平线、斜线、垂直线等形式。

（2）斜线是直线形态中动感最强烈的、最有活力的线形，充满运动感和速度感。斜线也最易使人产生不安定感。斜线可产生巨大的拉力，营造心理的延展感。

（3）折线是具有刚劲、跃动的感觉，可增强视觉的引力。

（4）曲线是柔韧而有转折的线，它与折线的区别在于转折平滑。曲线包括几何曲线和自由曲线。

教学要求：

（1）运用直线、斜线、曲线元素进行创造。

（2）公共艺术体现出校园文化。

(3) 图纸包括平面图、立面图、效果图。

训练目的：要求学生掌握点、线、面等造型要素。

2．理论思考

(1) 以点的形式出现的公共艺术在环境中有何影响？试举例说明。

(2) 曲线形式的公共艺术有何特点？

3．相关知识链接

[1] 马钦忠. 公共艺术的制度设计与城市形象塑造 [M]. 上海：学林出版社，2010.

[2] 朱蓉. 城市公共环境设计[M]. 南昌：江西美术出版社，2008.

[3]《景观设计》杂志社. 景观设计：街景设计与城市公共艺术[M]. 大连：大连理工大学出版社，2011.

第 5 章　公共艺术设计形式美的规律

课前训练（快速反应竞赛）

训练内容：PPT展示城市中随处可见的不锈钢雕塑和国外趣味性雕塑，让学生分析两组作品形式感的区别。

训练注意事项：建议学生展开自由想象，积级参与，不要太在意结果，多正面鼓励。

训练目标

要求：分析公共艺术设计的心理要素，从比例与尺度、节奏与韵律、对比与协调、色彩几方面探讨公共艺术设计形式美的规律。

目标：通过本章的学习，学生应掌握形式美的规律，并将这些规律应用于公共艺术的创作中，使公共艺术从视觉层面更加为大众所接受。

本章要点

比例和尺度。

节奏和韵律。

对比与协调。

本章引言

在我们的生活中，虽然每个人对美的看法不尽相同，但是人的社会属性要求人们对物质形态外在的审美情趣趋于相同，这些共同的审美特征就是形式美的法则。由于具体的公共艺术形态是由各种造型元素组合起来的，任何造型的元素都必须借助形式美的法则合理地组织、安排，才能构成一个具体的、具有美感的形态。造型的形式美法则与平面构成中的形式美法则有些不同，它不是就形式论形式，而是把形式美这种感觉、心理因素、生理因素建立在造型、功能、材料及加工、生产技术等物质基础上。通常一件作品形式美的呈现，可能包含着不同法则的运用，更重要的是，法则仅提供给造型者一种基本原理，这些原理必须要在实际设计中融会贯通才能运用得当。

5.1 公共艺术的设计心理要素分析

本节引言：

设计师要成功挖掘主设计对象的思想和精髓，必须对心理学中关于主体的认知特性、消费心理特征等进行深入的研究，以期设计作品获得认可和接受。通过社会心理学、环境心理学为普通市民设立与他们“平视”“对话”的公共艺术。也可借助色彩的心理效应为公共艺术在公共空间中发挥更大的效用加分；甚至，公共艺术也可反过来发展成为心理抚慰和治疗的手段。对于公共艺术与心理学的关系及相互效用的研究，势必会对城市公共艺术的发展起推动作用。

城市公共艺术的心理学研究事实上是为设计活动提供了一个新的角度，城市公共艺术家或公众的认知水平、行为的研究是从微观角度对设计提出主体差异性的要求，对社会文化、社会心理特征，受众群体的审美心理及行为，媒介手段的研究则成为宏观的设计参考及导向。设计师通过从形式到内容的一系列设计，把所要表现的对象的特色及精神巧妙地视觉化。设计师要成功挖掘出设计对象的思想和精髓，必须对心理学中关于主体的认知特性、审美特征、城市的环境心理特征，以及隐藏在观者背后的社会文化心理特征挖掘出来，并将它们运用到实际设计中去，与城市公共空间中艺术形式相交融，才能更好地为城市市民服务（图5.1）。

图5.1 日本福冈市社区公园的公共艺术作品

自人类诞生以来，造物活动便伴其左右，设计随着时间的推移渐渐成为造物的代名词（图5.2）。工业革命以来，人类历史的车轮加速迈入现代化，工业文明造就了高产高效的机器文明，也带来了前所未有的混乱与困惑，人的因素在机器面前变得无关紧要，突出的表现就是“千城一面”的现状（图5.3）。公共艺术的出现在很大程度上是为了解决城市日益趋同并失去特色的问题，改变“千城一面”的局面。在中国青岛、大连等城市，公共艺术设计为城市如何通过公共艺术彰显本地特色、展示城市魅力树立了榜样（图5.4）。

图5.2　“冲向苍穹”　Gerry Judah（地点不详）

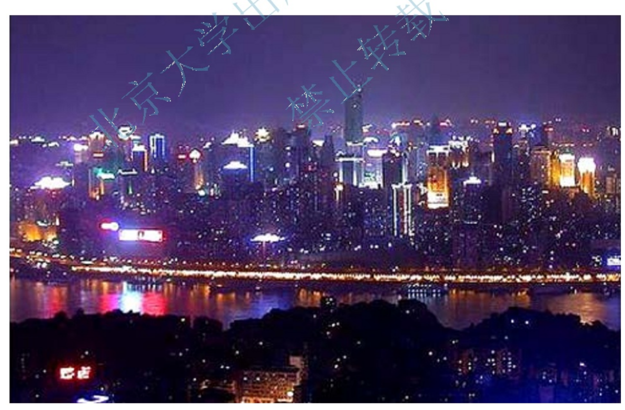

图5.3　“千城一面”的城市

图5.4 青岛市标志性建筑 “五月的风”[1]

在设计活动与设计效果的冲突愈演愈烈的时候，人们开始关注人的生理需要及心理需要，开始从人的思维、认知等行为方式和心理规律入手，提出新的设计要求——“人性化空间设计”。

设计的创造过程是设计师的“编码”过程，是对设计资源进行有意义的解构和重新组合的过程。完整的设计包括受众的接受过程，而受众的接受程度是设计成功与否的重要参照指标。受众的“解码”思维决定了其接受程度，因此，设计师通过从形式到内容的一系列设计，把所要表现的对象的特质及精神巧妙地视觉化。设计师要成功挖掘主设计对象的思想和精髓，必须对心理学中关于主体的认知特性、消费心理特征等进行深入的研究，以期设计作品获得认可和接受。澳大利亚著名的室内及产品设计师Joseph Licciadi 曾精辟地阐述了艺术家与设计师的区别，指出设计创造不能像纯艺术那样随心所欲，满足人的需求才是设计的根本（图5.5）。公共艺术设计与纯艺术的区别在于，公共艺术正视了城市规划和建设中市民心理需求的分量。例如我们可以依据发展心理学的理论，对儿童活动场所公共艺术作品的设立发表意见；依据社会心理学、环境心理学为普通市民设立与他们“平视”“对话”的公共艺术作品；也可借助色彩的心理效应为公共艺术在公共空间中发挥更大的效用加分，甚至，公共艺术也可反过来成为心理抚慰和治疗的手段。对于公共艺术与心理学的关系及相互效用的研究，势必会对城市公共艺术的发展起到推动作用。

1. 城市“千城一面”的态势已逐步因公共艺术的出现而得以改善。

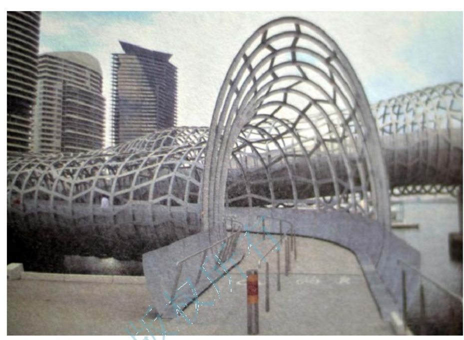

图5.5　“韦伯桥”[1]（地点不详）

5.2 比例和尺度

本节引言：

公共艺术的比例和尺度包含两方面的内容，比例是指公共艺术设计中相对的度量关系，是物与物、物与环境之间的关系，是空间里各个部分相对的尺度。尺度是公共艺术设计局部与整体的可变要素与不可变要素的关系对比关系，是物与人建立起的一种紧密和依赖的情感关系，其目的是使空间更加实用、美观、舒适，所以尺度的合理性还与人的情感有关。

尺度的大小往往与比例相关。为了追求比例的美与和谐，人们创造了世界公认的最优美的比例，即黄金分割比——1∶0.618。但是公共艺术设计中由于参与者主观审美情趣等的差别，完美的比例关系不能仅限于黄金分割比，还在于建立比例和尺度的和谐关系。

由于公共艺术出现在人们常态的生活环境里，具有“强制观看”的特性，不管你是否喜欢，它都出现在你的视野中，都会对观者产生一定的影响，因此，公共艺术设计必须考虑作品的比例以及与周围环境的关系，同时也需要照顾人的生理和心理尺度（图5.6）。

图5.6　人民英雄纪念碑[2]

1. 澳大利亚DCM设计公司作品，是以金属交错网络构建的一座未来派风格的步行桥。
2. 其良好的尺度起到纪念和崇敬的情绪渲染作用。

公共艺术的比例和尺度包含两方面的内容，即实际的艺术作品的比例与公共艺术中公共精神的尺度。其中，比例主要与实际设计作品相关；尺度则更多地与人们的心理相关，即作品是否真正作为人们精神的代言者，是否正确表达某一地区人们的心理状态，而非不着边际的个人狂言或容易被忽视的商业代言。不管是环境尺度还是心理尺度都需要以“亲民”的姿态出现在公共艺术中（图5.7）。

图5.7　东方明珠广场　“观光客”

5.2.1　比例

比例是指公共艺术设计中相对的度量关系，是物与物、物与环境之间的比例关系，是空间里各个部分相对的尺度。合乎比例和满足尺度是公共艺术设计中形式美的理性表达，是合乎逻辑的显现。

图5.8　城市随处可见的语焉不详的不锈钢雕塑

公共艺术的比例是指作品在空间中所占比例，即以普通人的感官适应力为基础，加之艺术的表达方式，在空间中占有适当的空间。同时比例的适合与否还要与环境相协调，狭窄的空间放置过大的公共艺术品或者空旷的空间放置体量较小的公共艺术品，不仅不合乎美感，也会造成心理上的紧张或悲凉之感。比如，我国某一时期的公共艺术在一定程度上模仿苏联，一味地追求雄伟、壮阔、英雄式的美感，以及改革开放后一段时间内流行的体积庞大、表意不清的不锈钢雕塑作品，不但与环境相脱节，也不能代表公众的公共精神，最后沦为城市的“鸡肋”（图5.8）。

反观西方公共艺术设计界，不乏以作品与环境比例对比产生美的体验的公共艺术作品。奥登博格、亚历山

大·考尔德都是善于利用比例美的法则的高手。亚历山大·考尔德创作的15.9米高的《火烈鸟》以抽象的形态、鲜艳的色彩出现在钢筋水泥建筑林立的德芳斯新区，试想倘若将作品的大小缩小一半，那么作品在众多的钢筋水泥建筑中就很难被发现，更不要说营造一个以此雕塑为中心，暂时让人忘却大城市的忙碌，“偷得浮生半日闲”的场所了（图5.9）。

图5.9　“火烈鸟”　亚历山大·考尔德（地点不详）

5.2.2　尺度

尺度是公共艺术设计局部与整体的可变要素与不可变要素的对比关系，是物与人建立起的一种紧密和依赖的情感关系，其目的是使空间更加实用、美观、舒适，所以尺度的合理性还和人的情感有关。尺度可以随着人们的情感变化及审美要求的变化而变化，为了适应当地大多数使用者心理，尺度也会不断地调整。

图5.10　“深圳人的一天”　中学生

尺度包括相对尺度和绝对尺度，绝对尺度是指物体的实际空间尺寸，相对尺寸是指人的心理尺度，体现人的心理知觉在空间尺度中得到的感受，并通过该知觉的对比和协调来获得的满足感。

在公共艺术中，合理的尺度就是人的尺度，尤其是普通大众的生理、心理尺度，“或者可以说，在公共艺术中，自然的、平民化的、与人的视觉和心理感受无冲突的艺术形式，就是普通市民的公共纪念碑”[1]（图5.10）。

进行城市公共艺术设计，合理的心理尺度是出发点之一，尤其是在中国城市化进程加快的今天，如何使大

1. 孙振华.在艺术的背后[M].长沙：湖南美术出版社，2003：115。

众的精神生活和物质生活同步，什么样的公共文化才能代表这一地区的普通人，是艺术在寻求本土化解决途径中遇到的首要问题（图5.11）。同时，不可否认的是公共艺术具有教化和宣传的作用，它在既定的人群活动范围里出现，也有助于这一群体了解或形成本土文化，尤其是在居住环境改变的今天，它对于社区文化的形成和表达具有重要意义（图5.12和图5.13）。反之，当下流行的伪罗马雕塑，和不知所谓的社区雕塑或设施，破坏了社区的文化氛围，不能形成有效的室外沟通场所，改变"远亲不如近邻"的生活方式，悲矣！

图5.11　张开翅膀的巨人　深圳大梅沙海滨公园

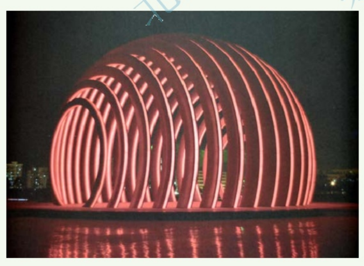

图5.12　天津武清文化公园主题雕塑

图5.13　"晾衣夹"　奥登伯格[1]（地点不详）

1. 将晾衣夹的尺度放大，向平凡生活致敬。

5.3　有秩序的美——节奏与韵律

本节引言：

节奏与韵律有着内在的联系，节奏是韵律的基础，韵律在节奏的基础上，再赋予变化。节奏与韵律的内在联系，是物质动态过程中的有规律有秩序并且赋予变化的一种动态连续的美，如果要把握延续中的停顿、韵律中的节奏就必须遵循节奏与韵律美的规律。

5.3.1　节奏

所谓节奏是指音乐中交替出现的有规律的强弱、长短现象。节奏是韵律的基础,韵律是在节奏的基础上,再赋予大小、强弱变化。

节奏与韵律相关又有差别：节奏是指单纯的段落和停顿的反复，韵律是源于旋律的起伏与延续，公共艺术中的节奏可以是艺术作品的形态、色彩和材质经由或规律或不规律的变化，这些变化通过连续或变化的排列组合，形成韵律，使艺术品给人以乐章般或平缓或激昂的情绪或体验（图5.14）。

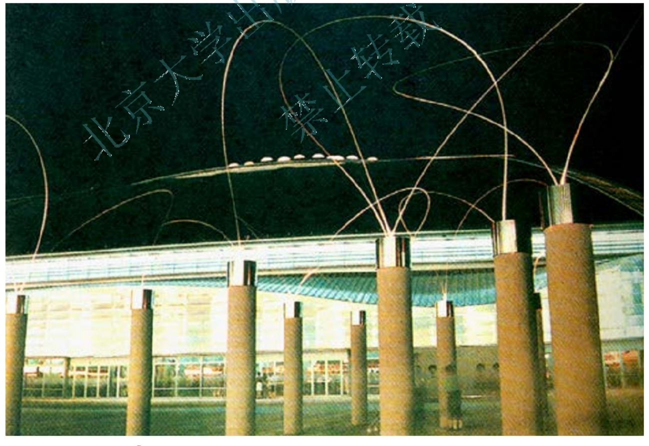

图5.14　“变幻”　宫协爱子[1]（地点不详）

1．柱的排列使空间具有节奏感，同时，像在风中飞舞的不锈钢条和光线相作用，又使空间具有动人的节奏。

5.3.2 韵律

韵律原指诗词中平仄格式和押韵规律。在艺术设计中韵律是指线条、形状、形式，或者色彩有规律地重复或者和谐地再现（图5.15）。韵律是自然界及人类生活中的基本特征之一，整个宇宙从宏观到微观，均有韵律的存在。

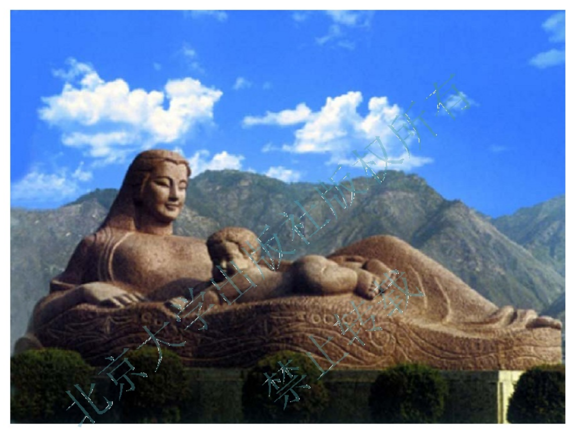

图5.15 “黄河母亲”[1]

韵律美按其形式可以分为以下类型。

(1) 重复韵律：一种简单的韵律连续构成形式，强调一种交替的美，如路灯的重复排列和树木的交替排列形成整齐的重复韵律（图5.16）。

(2) 渐变韵律：一个单元要素的逐步变小和放大而形成的节奏感，如体量由小变大、质感由粗变细，它能在一定的空间范围内，造成逐渐远去的深远或上升感。渐变韵律是起伏曲折的韵律，是物体通过起伏和曲折的变化所产生的韵律，如大地景观中地形的起伏、道路的曲折、花草树木的有序排列均能产生韵律美。

(3) 起伏韵律：渐变韵律如果按照一定规律时而增加，时而减小，犹如波浪之起伏，或具不规则的节奏感，即为起伏韵律，这种韵律较活泼而富有动感。

1. 长短不一的曲线创造了作品的韵律，也形成了柔美、婉约、踏实的心理感受。

(4) 交错韵律：各组成部分按一定规律交织、穿插而形成。各个要素互相制约，一隐一显，表现出一种有组织的变化。

(5) 开放式韵律：没有一定的开头和一定的结尾，只把类似的单元作为等距离的重复。

(6) 封闭式韵律：圆或椭圆造型所表现的连续而有规律的韵律。

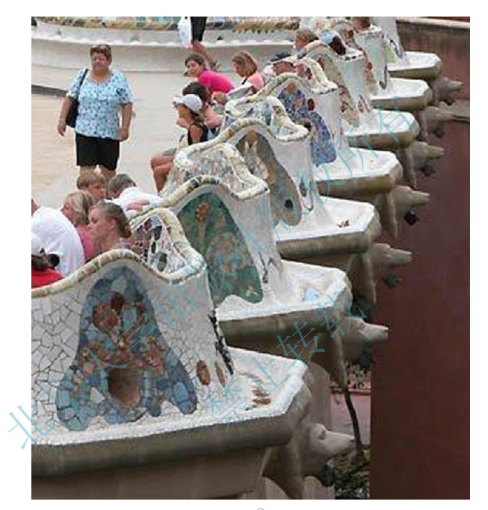

图5.16　古埃尔 · 居里公园休息座椅　安东尼 · 高迪[1]

以上六种韵律形式虽然各有特点，但都体现出一种共性——具有极其明显的条理性、重复性和连续性。韵律具有一种超越人们意识的无可争辩的吸引力，采用韵律设计可以把注意力引向公共艺术的主要因素（图5.17）。整体布局的韵律是将公共艺术与环境整体考虑，使每一个公共艺术作品都不会孤立和脱节，使其纳入整体布局，有轻有缓，有张有弛，有隐有露，使人感受到整体韵律感，在满足功能的前提下，采用合理的组合形式，创作出理想的公共艺术效果（图5.18）。

1. 古埃尔·居里公园的休息座椅是安东尼·高迪运用重复韵律的作品。

图5.17　上海静安区吴江路广电大厦前公共艺术　“喜行”

图5.18　有韵律的巴塞罗那莱斯考鲁萨道鲁公园大门

5.4　对比、微差和协调

本节引言：

对比指的是要素之间显著的差异，微差是不显著的差异，就形式美而言，在公共艺术设计中两者不可或缺。对比可以借彼此之间的烘托陪衬来突出各自的特点以求变化，微差则可以借相互之间的共同性求得和谐。对比与协调事实上是矛盾的两级，即“求同”与“存异”，对比强调的是事物间的差异性，而协调则强调事物的近似。公共艺术在某些环境中定量的对比可以取得更好的环境协调效果，它可以彼此对照、互相衬托，更加明确地突出自己的个性特点，令人振奋，鲜明，醒目，显现出美感。

5.4.1　对比与微差

微差往往是艺术作品中最打动人的部分，属于“四两拨千斤”的艺术处理手法。就形式美而言，微差是统一中的变化，是徐徐而至、意料之中的改变，这种改变建立在作品本身保持的稳定状态的基础上，在求同存异中获得美的感受。没有对比会使人感到单调，过分强调对比以至于失去了相互之间的协调一致性，则可能造成混乱，只有把这两者巧妙的结合在一起才能达到既变化又和谐一致，既多样又统一（图5.19和图5.20）。

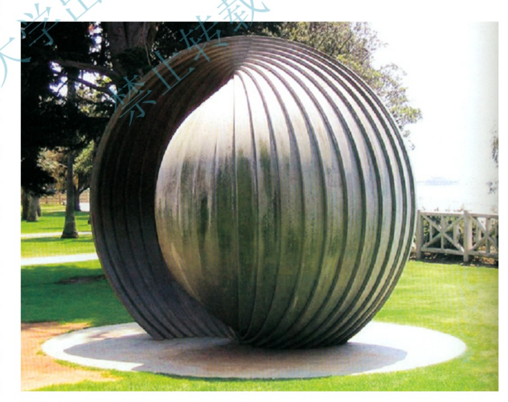

图5.19　虚与实的对比将原本简单的造型演绎出丰富的意蕴

对比与微差只限于同一种性质的差异，如大小之间、不同方向之间、曲与直之间、虚与实之间、不同的色彩和质感之间，无论是整体还是局部，单体还是群体，内部还是外部，为了求得统一和变化都离不开对比和微差手法的运用。

图5.20 “晒日光浴的野兔” 俄罗斯圣彼得堡

5.4.2 对比与协调

对比与协调事实上是矛盾的两级，即“求同”与“存异”，对比强调的是事物间的差异性，而协调则强调事物的近似。我们习惯调和的协调，不大能接受对立的表现，但公共艺术在某些环境中定量的对比可以取得更好的环境协调效果，它可以彼此对照、互相衬托，更加明确地突出自己的个性特点，令人振奋，鲜明，醒目，显现出矛盾的美感，如体量对比、方向对比、明暗对比、材质对比、色彩对比等。

协调一方面反映在不同领域、不同环境、若干层次的意向冲突中，通过一定的组合形式，从而达到矛盾的统一；另一方面通过近似的不同事物相融组合而达到完美的境界和多样化的统一，这两方面的协调都能使人感到调和、融合、自然、亲切（图5.21）。

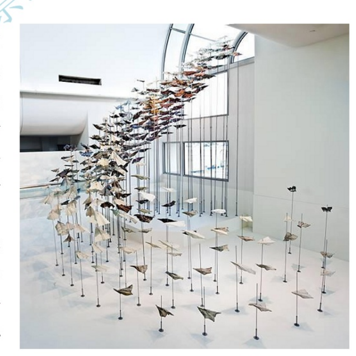

图5.21 疏与密、实与虚的对比使造型活泼、生动

5.5　加分的色彩运用

本节引言：

在造型的诸多因素中，色彩是一个能够相当强烈而迅速诉诸感觉的因素。从人的视觉感知物体，色彩往往比形态更容易被人所感知。当人们距离物体较远、形态模糊时，色彩是最先被感知的。因此，我们必须认识到在公共艺术创作中除了造型，对色彩的把握同样重要。

5.5.1　色彩视觉效应的运用

色彩具有三个重要属性，即色相（hwe）或色调（tone），明度（value）或明暗度（luminosity）（与光照强度有关）和纯度（purity）[又称彩度（chroma）、饱和度（saturation）]。在设计公共艺术作品时，若将颜色的这三种属性表现出来，城市空间就会像是一个巨大的万花筒，吸引着市民，尤其是儿童。例如，地铁站的公益广告，在列车高速运行时，利用画面、颜色的变化将其设为以列车运行速度为速度的一帧一动的动画。

色彩能表现温度感，当人的眼睛看见红色或黄色时会联想到火焰或太阳，相应地产生温暖的感觉；相反，当人看见青色、蓝色时则容易联想到海水、月光并相应地产生冷的感觉，这种在客观经验基础上建立起来的色彩效应即色温（图5.22）。

图5.22　北京西站前公共雕塑

图5.23 “火烈鸟” 亚历山大・考尔德（地点不详）

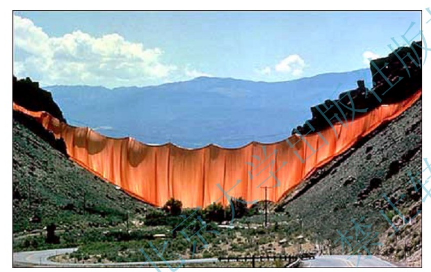

图5.24 “山谷垂幕” 克里斯托弗夫妇（地点不详）

图5.25 纽约中央公园“门” 克里斯托弗夫妇

在公共艺术中正确地运用色温，可以创造和改变特定气氛和环境，亚历山大·卡尔德的《火烈鸟》（图5.23）置身于玻璃、钢筋混凝土的冷色调环境里，它自身高明度、饱和度的红色像一个太阳将其周围的灰色写字楼一一照亮，放弃理性的单调，为在写字楼里工作的人带来些许的暖意，空间气氛也由压抑、沉闷走向活泼、生动，这便是公共艺术的色温的力量。

色彩还具有表现重量感和距离感的作用。与色彩的距离感相关的是色相，红、橙、黄等暖色易产生前进的感觉，青、紫则易产生后退的感觉。克里斯托弗夫妇的《飞篱》、《山谷垂幕》及摆放在纽约中央公园的《门》系列大地景观艺术品（图5.24、图5.25），无不产生着向前奔跑的动感。社区公共艺术特别是互动公共艺术，暖色更易产生接纳感，冷色则不然。北京奥运会标识运用了“中国红”（图5.26）这种能表达中国人民热情好客的色彩。奥登伯格的作品《红色垃圾桶》（图5.27）以超出常态的尺度和色彩震撼着观看者的心灵。

图5.26 北京奥运会标识

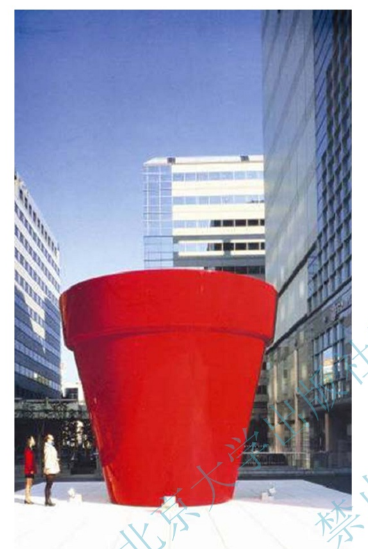

图5.27　"红色垃圾桶"　奥登伯格（地点不详）

5.5.2　色彩心理效应的运用

在艺术和心理学中，我们对光与色几乎持一种敬畏的态度，学者海桑（Achazen）指出，"可见之物，没有仅凭视觉就能理解的，只有光和色例外"。色彩的心理效应主要表现在两个方面：色彩的悦目性和色彩的情感。色彩的悦目性，即色彩本身的协调引起的人视觉上的愉悦。而在公共艺术领域，我们研究更多的则是色彩的情感，即色彩的象征意义。法国视觉美学家德卢西奥·迈耶说："自有人类以来，象征意义就是与大多数主要色彩联系在一起的。黑色在大多数西方社会中象征哀悼，而在某些非洲和东方文明中黑色却代表欢乐，哀悼的色彩则是白色。"这表明，色彩的象征主义是依存于传统和联想中的。色彩能使人产生与之相对应的情感，这些情感既有正面的也有负面的，如红色既能表达热情、奔放、激情等情绪，又暗示着血光之灾。这些情感也会因民族文化而有所差异，如白色在西方代表纯洁的爱情，在东方则是丧葬之色。除去这些个性，色彩表达的情绪也有其共性。例如，绿色较灰色饱和度高，色彩明度也相对高，色相也偏鲜艳，变化也较多。

除了用不同的色相表达不同的情绪外，城市也拥有其自身的色彩，一个民族也可能拥有自己的民族色彩。在我国少数民族地区，如新疆的维吾尔族、哈萨克族等信仰伊斯兰教的民族崇尚绿色、蓝色、白色等色彩；而内蒙古的蒙古族则倾向于白色、红色、金黄色等色彩，如白色的哈达，黄色白色相间的敖包。中原的汉族人喜欢红色，国际上则把这样饱和度很高的红色称为"中国红"。"中国红"的色彩不仅是城市建筑色彩，也是中华民族的象征色彩之一（图5.28）。这说明了一个城市或一个民族甚至一个国家都是有色彩的。城市色彩的研究中，往往是从墙面、地面、街道及屋顶三个因素入手；而植物的色彩，我们通常认为是没有问题的色彩，因此不会拿出来单独做研究。北方城市建筑多红墙绿瓦，与江南城市建筑的粉墙黛瓦相比，色相偏暖，饱和度高，这大概是因为北方冬季漫长，色彩单调，需有鲜艳的色彩来进行调节。

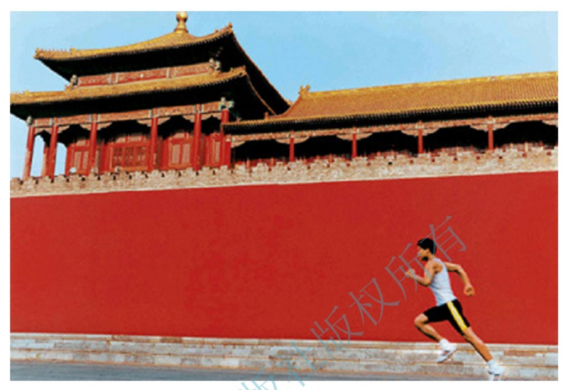

图5.27　中国红[1]

城市公共艺术的色彩在世界各地也颇为不同，北欧公共艺术多为青铜制或青铜色，如瑞典斯德哥尔摩近郊的米勒斯花园（Milles garden）（图5.29）展示的卡尔·米勒斯（Carl Milles）的作品《人与马》《掌上人》《五月人》等均以青铜色见长。西班牙公共艺术中除却常见材料，还独辟蹊径，喜以色彩艳丽的碎瓷片拼贴公共艺术品，比如，安东尼·高迪设计的古埃尔·居里公园，一看便知是西班牙的公共艺术品（图5.30）。而日本公共艺术作品则多石、木。西方国家的公共艺术在色彩的运用上还存在着共同性，即色彩纯度较高，具有标识作用，如亚历山大 •考尔德设计的《火烈鸟》、拉维莱特公园景观建筑，放置在那里便能成为视觉重点。中国的有些公共艺术则故意在林间隐隐绰绰地藏着，当移步到此处发现艺术之美，那种别有洞天、“柳暗花明又一村”的喜悦为中国景观师和大众所推崇，故在中国也有披着“伪装”的城市公共艺术。今天，中国公共艺术的色彩开始朝着越来越复杂的方向发展，吸取了更多的精华，也拿来了不少西方的糟粕，中国传统的东西能够真正传承下来的不多。中国传统的色彩中，特别是家具，多为朱色或墨色，这是因为古时家具使用的生漆只有红、黑两色；随着材料科学的进步，可外置艺术作品的色彩更加丰富。随着20世纪80年代中国城市化进程的开启，中国公共艺术的序幕也渐渐拉开，当外来文化如洪水猛兽汹涌而来时，中国原始的石雕木刻所采用的以自然色为主的色彩潮流慢慢消退，取而代之的是以不锈钢为代表的高反光、中性色彩，而后又跟风波普、后现代风格，由单彩走向多彩，如大连高新科技园地标雕塑（图5.31）、青岛城标雕塑《五月的风》、北京奥运会标识雕塑等均是此类代表。

1. 被称作“中国红”的色彩不仅是城市建筑色彩，也是中华民族的象征色彩之一。

图5.29　斯德哥尔摩近郊的米勒斯花园（Milles garden）的雕塑

图5.30　居里公园的彩色碎瓷拼贴座椅[1]

图5.31　大连高新科技园地标雕塑

单元训练和作业——公共艺术的形式美规律

1．实训

以"学"为主题，设计一个雕塑作品摆放在教学楼前，要求体现形式美法则。内容包括平面图、立面图和效果图。

时间：1课时

教学方式：老师讲解形式美法则的原理，让学生将尺度比例、对比协调等原理运用到公共艺术的创作中，丰富和美化造型。

要点提示：

(1) 比例与尺度。

1．安东尼·高迪设计的居里公园的彩色碎瓷拼贴座椅是公园独一无二的创新。

（2）对比与协调。

教学要求：

（1）运用形式美法则。

（2）设计要突出"学"的主题。

（3）图纸包括平面图、立面图和效果图。

训练目的：使学生掌握形式美法则在公共艺术中的应用，美化与丰富公共艺术的造型。

2．理论思考

（1）从形式美的角度调研分析校园中公共艺术作品所遵循的设计规律，并对其优劣发表自己的见解。

（2）如何评价城市中随处可见的主题含糊的不锈钢雕塑？

3．相关知识链接

[1] 何小青．公共艺术与城市空间构建[M]．北京：中国建筑工业出版社，2013．

[2] 陈新生，新瑶．欧洲城市公共艺术[M]．北京：机械工业出版社，2012．

第 6 章　公共艺术设计材料与工艺

课前训练（快速反应竞赛）

训练内容：引导学生思考常见的公共艺术材料以及每类材料的特征。

训练注意事项：引导学生展开自由想象，不要太在意结果，多正面鼓励。

训练目标

要求：让学生掌握各种不同的材料所展现的形态、色彩、肌理，以及其对公共艺术设计的影响。

目标：掌握如何借助材料表达公共艺术，各种材料及其制作工艺。

本章要点

现代金属材料的特性。

石材的特性。

木材的特性。

玻璃的特性。

陶艺的特性。

纤维材料的特性。

综合材料。

多媒体技术的应用。

本章引言

每种材料都具有独特的性质与审美承载的能力，即每种材质都有它自身的特定的审美肌质，同时也有其局限性。木材能很好地表达亲切和关怀，却不能展现如铁似钢的坚硬。材质与空间的关系应该是和谐的。材料的运用一方面受限于材料科学的发展，另一方面也得益于新材料的出现，例如，越来越多的虚拟数码互动艺术的出现，极大地提高了公众参与的热情。

6.1 借用材料表达公共艺术

本节引言：

材料的运用一方面受限于材料科学的发展，另一方面也得益于新材料的出现，比如网络技术的发展，对于大众文化的传播发挥着重要作用。灯光艺术、新媒体艺术、VR(虚拟现实技术)、AR（增强现实技术）、裸眼3D、无不成为公共艺术的表现形式。新媒体的出现打破了以实体材料表达公共艺术的传统，使公共艺术的表达形式更丰富、且更具时代性。在普通人对生态越来越多关注的今天，生态问题、可持续设计已经成为城市规划、建筑设计、景观设计等项目开展时关注的焦点。公共艺术以为最广大的市民谋求有艺术气息，舒适宜居的生活为已任，生态设计自然是不可忽略的内容。除却生态技术，对生态材料的选用也会给公共艺术展示赋予老树新芽的新生魅力。

6.1.1 材质的魅力

公共艺术的形体表达离不开材质，材质不仅仅是观念表达的媒介和承载物，其自身也有着从物理方面、情感方面所投射出的美感。东西方文化在木材的柔和婉约与石材的坚硬直白间诉说着历史，而玻璃、混凝土等现代材料使设计一脚迈入“现代”的门槛。在公共艺术的创作中，观念有时可能是模糊的，而材料本身表现出来的鲜明特点，直接进入环境与空间，与空间中的人与物对话（图6.1）。

图6.1 古埃尔·居里公园陶瓷拼贴座椅 安东尼·高迪

随着科学技术的发展，材料科学的进步突飞猛进，也使得公共艺术的创作手段更加丰富。每一种新材料的使用都蕴藏着一条新的美学之路，都将打开一种新的审美感知的材质内核。公共艺术的参与者都是勇于创新的人，所以，公共艺术也是新材料工艺发展的推手（图6.2）。既可以通过数字和灯光营造令人惊奇的空间效果，也可以通过VR、AR技术让参与者有更加身临其境的体验，因材料而创造的奇迹不胜枚举。

法国埃菲尔铁塔开启了人们对于钢铁材质审美的新篇章，它的构架、线条充分展现了构造之美，随着时间的变迁，用看似不可能的方式对全新的生存空间进行了视觉诠释，无论何时看到都会在人们心中烙上法兰西的印记。

在建筑化的公共艺术中，玻璃往往成为空间的神来之笔（图6.3），正如阿道夫·贝涅（Adolf Behne）所说："玻璃中蕴藏的对纯净透明的渴望，都是使梦想得以实现的方式。"玻璃塑造一种场所精神的典范，例如，诺曼·福斯特为柏林的德国国会大厦加建的玻璃顶，是对民主的讴歌和对公众民主的诠释。

6.1.2 传统材质的运用与新材料对公共艺术的丰富

图6.2 世贸天阶数码荧幕通过数字和灯光营造的令人惊奇的空间效果

图6.3 钢材和透光材质组合创作的仿生结构（地点不详）

在中国传统的造型法则中，"材美""工巧"是无可置疑的两个创造美的元素，木头、石材、青铜、陶等这些在历史上建造庙堂、城市的材料至今仍在社区广场、纪念馆等地随处可见，它们表达的已经不只是纪念，随着时代变迁还被赋予了新的意义（图6.4）。

图6.4　武汉第十届园博会废旧水泥创新雕塑　高胜寒

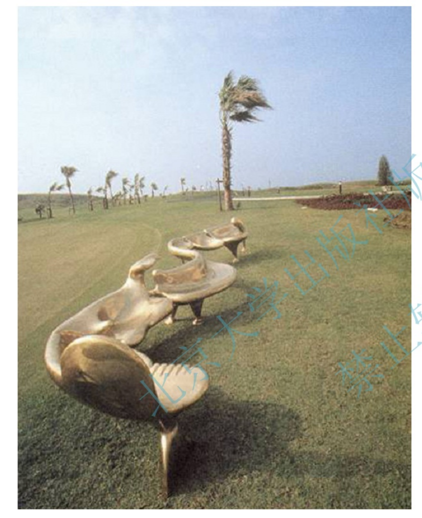

图6.5　公共艺术作品应该是从环境中生长出来的（地点不详）

每种材料都具有独特的性质与审美承载的能力，同时也有其局限性。木材能很好地表达亲切和关怀，却不能显现如铁似钢的坚硬。材料与空间的关系应该是和谐的，如今，专家们都认为公共艺术作品应该是从环境中生长出来的（图6.5），而不能跟风，让环境也显得矫揉造作起来。这从20世纪80年代初大量出现在各大城市的不锈钢雕塑中便可窥一斑，时间证明，这些雕塑最后都成为了“鸡肋”。

材料的发展也进一步拓展了公共艺术的表现形式，更能使公共艺术呈现出架上艺术不能媲美的受众体验。例如，VR和AR通过计算机技术使人们能与场景互动，获得“身临其境”的体验，这些新兴的艺术形式，极大地提升了公众参与公共艺术的热情，对于大众文化的传播也起到积极的作用。

在普通人对生态予以越来越多关注的今天，生态问题、可持续设计已经成为城市规划、建筑设计、景观设计等项目开展时关注的焦点。公共艺术以为最广大的市民谋求有艺术气息、舒适宜居的生活为己任，生态设计自然是不可忽略的内容。公共艺术的材质，使放置在公共空间的艺术作品具有生态的主题、内容，引导人们思考环境的危机，使人们自发地对我们生存的环境给予更多的关心和保护（图6.6）。

图6.6　从地下冒出的全植物构成的“海怪”[1]（地点不详）

6.1.3　材料审美特性的开拓与当代城市空间的联系

环境空间中的雕塑空间的延展性，是所有公共艺术的空间精神形成的中心价值的基点，也就是说，公共艺术的空间意象生成的性质是以环境雕塑的美学精神为核心扩展的。例如，亨利·摩尔是运用青铜这种古老材料进行当代审美开拓最杰出的艺术家之一。他的众多城市雕塑作品都采用了青铜这种最古老的材料（图6.7）。青铜质地坚硬，具有流动感，同时又有韧性，便于造型。它表面的氧化膜有很强的保护作用，经得起侵蚀，这种侵蚀给人一种历史的沧桑感（图6.8）。摩尔不仅充分地发挥出了这种材料的古老魅力，同时他的作品的形体语言，也充分地发挥出线的运动所构成的纯粹审美空间，使青铜材料的质感和空间的体积感完美地融合在一起。

布朗库西是运用材料延展环境空间的高手，他的石质作品《吻之门》（图6.9）把石材的审美肌质和形体表达完美地结合起来。石材是最古老的材料之一，原始人曾用它铭刻历史，传承文明。石材自身持久稳定的物理特性，使它成为艺术的宠儿，在表达凝重和稳健方面有着无可企及的魅力。

1. 从地下冒出的全植物构成的“海怪”是不是更加具有魔幻效果，让成人重拾童趣，给孩子一个玩耍的去处。

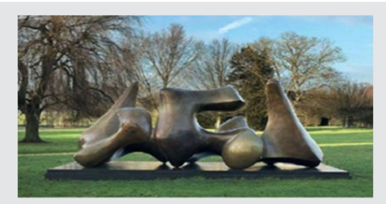

图6.7 青铜雕塑 亨利·摩尔（地点不详）

图6.8 “铜猫长凳”（加利福尼亚绿景园） 朱迪·麦基

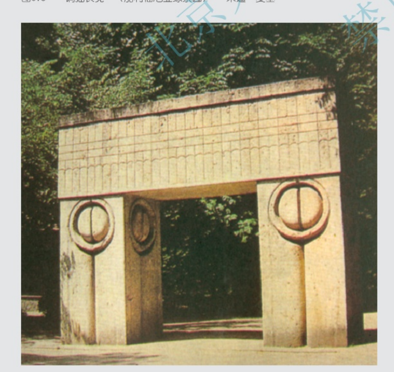

图6.9 “吻之门” 布朗库西 罗马尼亚古日乌公园

钢材是公共艺术普遍运用的材料，它可塑性强、多变、形式多种多样，在结构塑造上具有很大优势，使它成为户外大型公共艺术项目的首选材料。河南省商丘市最著名的地标就是用钢材焊接的高十几米的《玄鸟生商》红色的钢结构轮廓即使在阴天也能从远处吸引人的视线（图6.10）。

图6.10 “玄鸟生商” 傅中望 河南商丘

陶质材料也是当代公共艺术中使用广泛的材料之一。陶是火与土的艺术，泥土的可塑性和坚固性通过火的作用得以转化，使陶具有了质朴、自然的外表特征（图6.11），让人感觉亲近、亲切，也是我国民间艺术创作常用的材料。当我们呼吁艺术应该为公众服务的时候，占中国人口大多数的农村人口是否对城市环境艺术同样青睐？现代材质制作的公共艺术是否能最大限度地表现公共性？陶给出了另外一种可能。

图6.11　古埃尔·居里公园陶瓷拼贴座椅细部　安东尼·高迪

6.2　材料及其制作工艺

本节引言：

金属分为黑金属、有色金属和合金。公共艺术创作中常用的黑金属是钢，它具有抗腐蚀性强、延展性好、抗压力、可锻造等特点，是公共艺术常用材料。金属制作工艺一般包括成型工艺和表面加工工艺。

6.2.1　金属

1. 现代金属材质

金属以其天然的光泽度、肌理效果、坚硬挺拔感给人以直观的视觉冲击，是公共艺术最常用的材质之一。金属的种类繁多，不同的金属，物理属性不同，加工的工艺也不尽相同，产生的艺术效果也各不相同。手工制作的金属作品自然、质朴，保持着一种原始稚拙的随意性，机械加工的金属作品简捷、明快、干净利索、线条挺拔、体面分明、精确无误、光彩照人，构成机械美所特有的力量感和现代感。金属材质的公共艺术作品不仅在视觉和触觉上打动人，还集材质之美、工艺之美、艺术之美于一身（图6.12）。

图6.12　钢材这样坚硬的材质也能塑造浑圆、可爱、亲切的形象（地点不详）

金属分为黑金属、有色金属和合金，公共艺术创作中常用的黑金属是钢，它具有抗腐蚀性强、延展性好、抗压力、可锻造等特点，是公共艺术常用材料，特别是彩色不锈钢（图6.13）。艺术中常用的有色金属主要有金、银、铜、铝、锡等，其中，铜有红铜、黄铜、青铜（图6.15和图6.16）、白铜等。铝常以合金的形式出现，现代设计中稀有金属也随科技的进步大放异彩。西班牙毕尔巴鄂的古根海姆博物馆的钛合金外墙，阴天一色，晴天一色，建筑本身如同雕塑，美轮美奂（图6.14）。

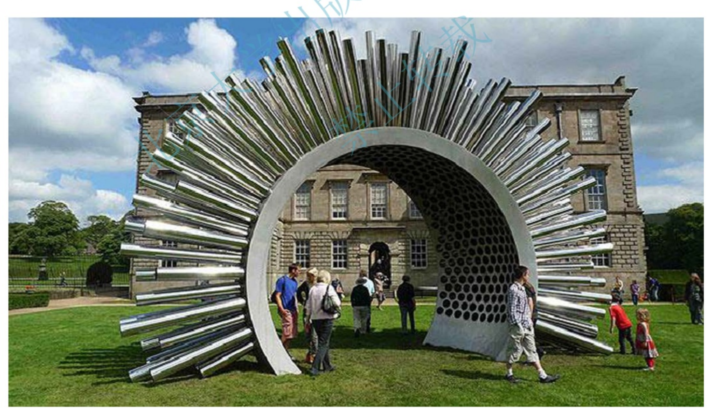

图6.13　“风神之门”　Luke Jerram[①]（地点不详）

1．艺术家Luke Jerram设计的巨大的金属有声雕塑。

图6.14 古根海姆博物馆[1]

图6.15 武汉长江大桥下青铜雕塑

1. 钛合金外墙在不同的光照下呈现不同的颜色，使建筑如同雕塑一般装点着毕尔巴鄂。

图6.16　竹床[1]

2．金属的制作工艺

金属的制作工艺是指改变原材料、毛坯或半成品的形状、尺寸、性质或表面状态，使之达到设计的目的所采用的加工方法。一般包括成型工艺和表面加工工艺。

常见的金属成型工艺有锻造工艺、铸造工艺、焊接工艺、铆接工艺、拉丝变质、表面着色等工艺。这些工艺会带来不同的艺术效果，例如，焊接后作品表面的找平、抛光和有意识的突出焊接、铆接点可带来两种截然不同的艺术效果。保留焊接的天然痕迹能产生奇特的肌理，突出的焊点、铆接的螺母规律的排列能带来秩序之美，同时能削弱金属材质本身生硬冷漠的感觉。

例如，彩色钢板较易成型，鲜艳的色彩和造型符号传达出时代感和科技感的讯息，如图6.17所示。

图6.17　彩钢雕塑（地点不详）

1. 武汉江汉路步行街反映老汉口生活的青铜雕塑。

常见的金属表面肌理工艺，是通过锻打、刻划、抛光、腐蚀等工艺使金属表面产生肌理效果。我国古代著名的"金银错"就是一种金属的镶嵌工艺。化学酸的蚀刻会在金属表面产生斑驳、悠远的效果，抛光的表面能让金属自身的光泽显现出其他材质所不能实现的效果（图6.18）。

图6.18　Inge King设计的户外雕塑（地点不详）

6.2.2　石材

石雕艺术是人类历史上最早的艺术表达方式之一，是先民智慧的凝结，如图拉真纪功柱、蒙古草原石人等。直至今天，在广场、公园、社区，石雕仍是重要的文化传播媒介。石材自身的纹样、肌理，防冻耐腐、易于雕凿的特点，使石材仍活跃在艺术的舞台（图6.19）。

图6.19　北京菖蒲河公园入口雕塑

1. 石材的种类

石材是天然材料，有火成岩、沉积岩和变质岩三种，在公共艺术创作中常用的石材是大理石、花岗岩和各种彩石（图6.20）。

2. 石材的制作工艺

石材的制作工艺主要包括选料、开料和雕凿三个过程。

选料主要是选择石材的颜色、质地疏密、是否有杂质、裂纹，选料的好坏往往直接决定作品的成败。所以，当米开朗基罗要雕凿《大卫》（图6.21）时才不远万里将没有裂纹的整块石材运进城。选料主要靠眼观和耳听，用眼睛看石材的质地、花纹和杂质；用耳朵听敲打石料的声音，声音清脆表示石质优良，声音暗哑，则可能有裂痕和孔洞。

图6.20　北京板井立交桥下雕塑[1]

1. 此作品颇有让·迪比费作品的味道，又不失中国本土传统风格。

图6.21 “大卫” 米开朗基罗 意大利

图6.22 “样式雷”制作的圆明园廓然大公烫样局部[1]

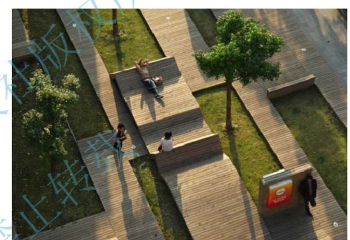

图6.23 翻折的木质公共地毯 中国上海Kik公园

开料是将整块石料分割成所需要的尺寸规格。一种方法是用风枪、电钻等在石料上开密集的孔眼，然后在孔眼里灌入膨胀水泥，利用膨胀水泥的张力分割石材，另一种方法是用大型电锯切割。

雕凿是利用风镐、钢錾对开完的石料进一步刻划，打掉石料多余的部分，使其表现作者的创作初衷，并在完成后进行打磨抛光。

6.2.3 木材

木材也是最原始的艺术表现材料，人们用木刻记载历史，歌颂神灵。中国人是最善用木材的民族，老祖宗一早就发现这种天然的、具有偶发形态的、有芳香的、易雕凿的材质所具有天然的美感。中国人不用一钉一铁造高塔，搭屋顶，用卯榫、斗拱书写建筑奇迹（图6.22），更有传说中鲁班造木鸟飞天三日而不竭，孔明鞭“木牛流马”运粮草。再看雕刻工艺，历史上没有谁如中国人这般钟爱镂空，镂空的格栅、屏风、窗洞、床架等，正是木材材质本身成就了中国人的审美特色（图6.23）。

1. “样式雷”制作的圆明园廓然大公烫样局部，见证了木材在中国建筑中的重要作用。

1．木材的种类

木材有硬木和软木之分，能用于木刻的木材非常多，有樟木、银杏木、楸木、椴木、榉木、檀木、花梨木、紫檀木、水曲柳、黄杨木、龙眼木、红豆杉等，但在运用的时候，要从预期的艺术效果出发，根据材料的质地、纹理和色彩加以选择。选择带有芳香的檀木表现禅意；圆雕多用不易开裂的黄杨木、花梨木、龙眼木；楠木、香樟、银杏等纹理清晰可用来雕刻挂屏、屏风等平面图案；红豆杉、水杉易开裂，最好作为块材使用（图6.24）。

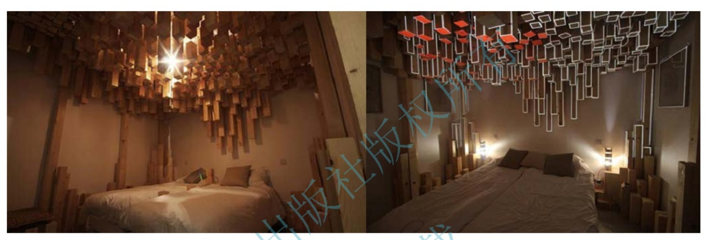

图6.24　酒店的公共艺术作品（地点不详）

2．木材的加工工艺

木材是容易有缺陷的材料，弯曲、节疤、裂纹、变形、不耐腐等问题可能导致制作失败。针对以上缺陷，在制作木质作品之初，就应避免选择节疤太多的木材或把重要图案布置在节疤处，合理地干燥可防止木材断裂、开裂，也可采用胶水嵌入等方法处理开裂，还可表面涂漆防腐（图6.25）。

木材的加工主要是将材料多余的部分按预期设计去除，在这一过程中，把握好木材的纹理和雕凿的刀法尤为重要，对纹理的处理直接关系到作品最后的艺术效果。而刀法如同绘画中的笔触，转折、顿挫、凹凸、起伏都能使作品效果更佳（图6.26）。

图6.25　新加坡亚美尼亚教堂室外公共艺术

图6.26　日本原木制作的儿童游乐设施

6.2.4 玻璃

玻璃在艺术创作中已不是新鲜事物，它的表现也是可圈可点的，尤其是在当下与光艺术相结合，可制造出无与伦比的艺术效果（图6.27）。玻璃的制作工艺有古老的吹制、失蜡法和冷加工等方法。

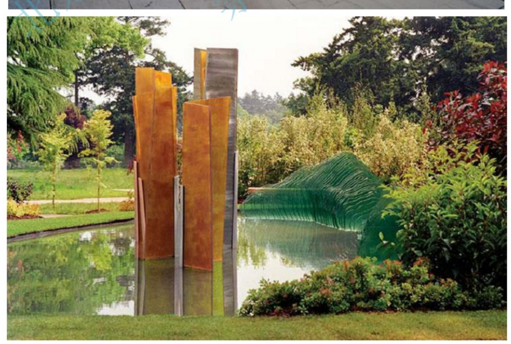

图6.27 SWON-DESIGH工作室设计的玻璃雕塑（地点不详）

加工的方法不同，最后得到的作品也是不同的，吹制技术能体现鲜明的个性，但很大程度上依靠偶然性，局限性也相当明显。失蜡法是用黏土成型，外覆橡胶软模，在外模中注入蜡，待凝固取出，再在蜡上浇抗热材料制作模具，然后在模具中按创作意图放入色彩大小不一的碎玻璃，烧制后敲去外膜的过程。但这种技法因在燃烧、冷却阶段易断裂而难以驾驭。冷加工技术则较为成熟，包括描绘、雕刻等，因此得以广泛采用（图6.28）

图6.28　达拉斯吉悦公司的玻璃花

6.2.5　陶瓷

陶艺是火与土的艺术，中国悠久的陶瓷制作历史使得陶瓷作为一种即传统又现代的立体造型材料出现在公共艺术中。陶瓷包含两类：日用陶瓷和艺术陶瓷，日用陶瓷的制作往往依赖于机械手段，而艺术陶瓷的制作则更强调手工制作（图6.29）。

艺术陶瓷的的成型过程包含很多技术手段，比如原料的筛选、陈腐、除铁，成型工艺有：捏塑、堆塑、泥条盘筑、泥板成型、拉胚、注浆成形等。装饰过程有：刻花、画花、剔花、镂花等，还可以使用色胚、化妆土达到效果，成型后施釉可选择釉下彩、釉上彩等绘制（图6.30）。也可以镶嵌贵重金属，烧制过程可以选择素烧、釉烧，还可以选择氧化烧或还原烧（图6.31、图6.32）。

图6.29	图6.30
图6.31	图6.32

图6.29　陶瓷圆雕　“城市纽扣”　杨奇（地点不详）

图6.30　古埃尔.居里公园的石椅　安东尼・高迪①

图6.31　“莲蓬”　高胜寒②

图6.32　“中华千秋颂”　袁运甫③

1．高迪设计的古埃尔公园的石椅由各式的马赛克磁砖拼贴而成，色彩斑斓。
2．高胜寒利用废弃水泥制作的《莲蓬》雕塑。
3．中华世纪坛里袁运甫创作的彩石镶嵌浮雕《中华千秋颂》。

6.2.6 纤维材料

纤维材料作为艺术品出现在生活中并不是今天才有的事情，中国自古以来，丝织刺绣技术都居世界前列，但当时的纤维材料更多的是基于事物的实用功能，而在当代，纤维开始摒弃实用功能，作为独立的艺术形式出现在公众的生活中。

纤维材料根据长短可以分为长纤维（如化学纤维、蚕丝等）和短纤维（如羊毛、棉花等），根据制造材料又可分为人造纤维和天然纤维。公共艺术常用的纤维材料有羊毛纤维、蚕纤维、棉纤维、麻纤维和化学纤维（图6.33）。

图6.33 do ho suh复合装置：织物公寓（地点不详）

纤维材料的加工方法主要有缂丝法、纬编法（包括人字纹编法、品字纹编法、井字纹编法、连珠纹编织法）、裁绒法（包括“8”字形结编织法、马蹄形结编法、缠绕打结编织法）、簇绒法（包括针刺簇绒扎织法、套型簇绒编织法）。

6.2.7 综合材料

随着科技的进步和普通人审美观念的提升，以及艺术设计风格的转变，公共艺术已不满足于在公共空间用单纯的艺术材料讲述城市历史，各种各样的综合材料开始不断地进入我们的视线。

与艺术相关的综合材料主要有以下几类。

1．自然环境、自然物

大地景观利用的就是此类综合材料。例如，大地艺术家罗伯特·史密斯选择在美国西部盐湖的湖滩营造了长457米、宽4.6米的巨大作品《螺旋防波堤》（图6.34）。大地艺术中，土壤、石头、木头、冰雪、砂石、时间甚至电闪雷鸣都成为艺术家常用的材料。沙漠、森林、农场或工业废墟，也成为艺术家关注的对象。

2．工业和生活废品

艺术在很多时候都是在发现问题，并且试图以艺术的手法解决问题。工业革命带给我们高效率的生活，同时也产生了严重的环境问题。工业和生活废品成了生活和环境的负担，艺术家越来越多地以废品为材料以唤起人们对环境的关注。建筑师伯纳德·屈米建在巴黎市东北角的拉维莱特公园，将屠宰场和肉市的旧址作为基础，运用解构的手法创造了具有“点、线、面”构成美学的景观。德国鲁尔工业区曾是世界上最大的工业园区，如今由于传统工业的衰退，成了大型机械的废品站，工业污染严重。政府经过近20年的整治，并邀请顶尖的艺术家参与工程改造，使旧有的工业设备变成巨大的历史和技术的博物馆，既再现了工业历史，又为人们提供了文化、娱乐的场所。园区中的废旧机械经过改造成就了另一番公园景观（图6.35）。

图6.34　螺旋防波堤　罗伯特·史密斯[1]　布里格姆

图6.35　鲁尔工业园[1]

1．利用自然材料创作。

2．鲁尔工业园，废旧机械既能讲述历史，又是娱乐设施，同时又不会造成环境的负担。

3. 现成的生活用品

现成的生活用品是由于工业化大生产而出现的，普通民众也可以享用的大量的廉价生活用品，具有随手可得性，使得“人人都是艺术家”的理念更容易实现（图6.36、图6.37）。

图6.36 树脂作品 “理想种植” 胡向东（地点不详）

图6.37 “Vaford之门”（Vaford Gates） 香港

4．现代工业原料

现代工业原料指预制的金属构件、已加工过的木材、混凝土、平板玻璃等现代加工业和建筑业的生产原料。由于这些原料本身就带有强烈的个性，在制作过程中往往只能使用物理的手法创作，材料的个性与艺术家的创作灵感的碰撞创造了一个崭新的空间形式，丰富着公共空间（图6.38和图6.39）。

图6.38　以雕塑手法表现的后现代“富兰克林像”（工业钢板焊接、拼贴）

图6.39　澳大利亚公共艺术　Public Sculptures　斯图尔特·格林

5．新能源和新发明

新能源和新的技术发明是艺术形式越来越丰富的原因之一。它们不仅仅为艺术家的艺术创作提供高效率的帮助，其本身也总能激发出设计者的设计灵感。

6.2.8　多媒体与数字艺术

多媒体和数码科技的出现给艺术带来了革命性的变革，艺术的形式不仅仅是具象的，它还可以是抽象的，是流逝的，将艺术由三维空间表达延伸到四维空间表达，将时间纳入艺术设计的表现范围里，让艺术空前的丰富。多媒体和数码科技的表达通常要借助一定的器材，如数码屏幕、投影仪等，数码作品的制作则要得益于图像和图形处理软件，如Photoshop、Coreldraw等软件。

《皇冠喷泉》是由西班牙艺术家普来策设计的由喷泉和影像幕墙组成的构筑体。喷泉高50英尺，水池长232英尺，两个大型影像屏幕每小时变换6张从1000个普通芝加哥市民那里搜集来的脸部特写画面，这种互动的媒体艺术将城市生活常态的一面以艺术的形式展现出来，将普通的细节放大，使观者产生共鸣，同时，这个作品也极好地体现了公共艺术的参与性（图6.40）。美国女艺术家珍妮·霍尔泽使用类似商业性电子灯光广告的手法，将深刻的思想传递给大众（图6.41），广告灯箱上出现的整齐文字

成为了她的作品的标志。2005年“人们为爱而舞”的电子灯光标语，曾经高悬在纽约时代广场之上，作品和都市环境完美地融合在一起。

图6.40　“皇冠喷泉”　普来策[1]

图6.41　珍妮·霍尔泽的灯光艺术（地点不详）

1. 普来策的电视影像雕塑，美国芝加哥密歇根大街和门罗大街拐角处，雕塑中脸部图像经常变化，口中可以喷出水流，下面有浅水池。

多媒体艺术对公共艺术的影响还表现在光特效上。光特效中最具代表的是光涂鸦，是利用光源的移动结合摄影艺术而形成的一种特殊的视觉效果，能够使普通光源照射下的物体产生动感并强化其轮廓（图6.42）。这类作品不同于传统意义上的绘画和摄影，因此在媒介传播中获得极大关注。2012年，西安举办了以“我在唐朝”为主题的第二届西安曲江光影艺术节，通过光影、摄影、微电影等多媒体手段，为传统景区注入光效的活力，将多媒体融入公共艺术中。

多媒体与新型材料的结合，让公共艺术更具现代感。主要表现在户外灯具的设计上，由设计师Bru Munro设计的《萤火虫——天野之光》极具艺术感。这个由6000根丙烯酸管支撑，灯头由玻璃纤维制成的灯具系统，放置在田野中，宛如山间闪烁的萤火虫，非常有意境（图6.43）。

图6.42　JDSArchitects 光涂鸦（地点不详）

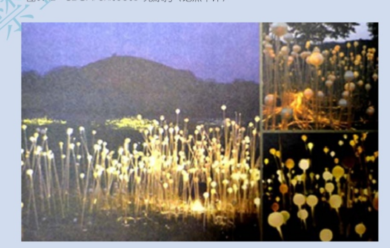

图6.43　“萤火虫　天野之光”　Bru Munro（地点不详）

单元训练和作业——公共艺术设计材料与工艺

1．实训

综合考虑材质、色彩等因素，为校园广场设计一件公共艺术作品，包括平面图、立面图、效果图，要求与环境的融合。

时间：1课时

教学方式：老师先讲解公共艺术作品常用的材料及工艺，让学生调研校园公共艺术作品的选材，并综合考虑材料工艺等因素，为校园广场设计一件公共艺术作品。

要点提示：

(1) 现代金属材料的特性。

(2) 木材、石材的特性。

(3) 玻璃、陶艺的特性。

(4) 纤维材料的特性。

(5) 综合材料及多媒体。

教学要求：

(1) 公共艺术中常用材料的特性和工艺。

(2) 突出校园文化的主题。

(3) 内容包括平面图、立面图、效果图。

训练目的：要求学生调研城市广场的公共艺术作品，感受公共艺术的民主化、公共参与性、场域性等主要特征。

2．理论思考

(1) 材料的质感、纹路、肌理对公共艺术设计效果的影响有哪些？

(2) 多媒体公共艺术的特点及常见的形式有哪些？试列举并分析所在城市此类具有代表性的作品。

3．相关知识链接

[1] 王鹤．公共艺术创意设计[M]．天津：天津大学出版社，2013．

[2] 姜竹青．公共艺术漫步[M]．北京：清华大学出版社，2007．